GUÍA PARA LA INICIACIÓN MUSICAL EN EL PIANO.

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS PARA NIÑOS Y NIÑAS ENTRE LOS 5 Y 7 AÑOS

Angélica María Guzmán Arboleda

UNIVERSIDAD DEL VALLE

FACULTAD DE ARTES INTEGRADAS

PROGRAMA ACADÉMICO DE LICENCIATURA EN MÚSICA

SANTIAGO DE CALI

2016

GUÍA PARA LA INICIACIÓN MUSICAL EN EL PIANO.

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS PARA NIÑOS Y NIÑAS ENTRE LOS 5 Y 7 AÑOS.

Angélica María Guzmán Arboleda

Trabajo de grado presentado para optar el título de Licenciada en Música

Asesora

Doris Adriana Guzmán Umaña

UNIVERSIDAD DEL VALLE

FACULTAD DE ARTES INTEGRADAS

PROGRAMA ACADÉMICO DE LICENCIATURA EN MÚSICA

SANTIAGO DE CALI

2016

Tabla de contenido

Lista de tablas

Lista de figuras

RESUMEN

La guía presenta al lector estrategias para la iniciación musical y la enseñanza del piano a niños y niñas entre los cinco y los siete años, tomando como base los parámetros de los métodos tradicionales académicos, creados por compositores y pedagogos como Bastien, Suzuki, Thompson, Burnam, entre otros. En la parte final plantea una serie de ejercicios, juegos y actividades musicales que buscan incrementar la motivación del estudiante por su clase, incentivando aspectos como la memoria, la coordinación psicomotriz, la disciplina y la creatividad, mientras aprende de manera divertida.

Palabras clave: Juegos musicales, iniciación musical y enseñanza del piano.

INTRODUCCIÓN

Como fruto de investigaciones que han centrado su objeto de estudio en las propiedades del aprendizaje musical en el ámbito del desarrollo infantil, se conoce que "la educación musical aporta al individuo habilidades adicionales para la lectura, (el) aprendizaje de un idioma extranjero y (las) matemáticas (Cutietta, Hamann & Miller, 1995). También mejora cualidades como la estima del estudiante y otro tipo de aptitudes que contribuyen a su formación integral como ser humano.

Hablando específicamente del estudio del piano, se sabe que brinda una experiencia que influye de manera positiva al desarrollo cognitivo de las mentes en formación, independientemente si estos niños y niñas en el futuro van o no a seguir una carrera profesional como músicos. No obstante, se sabe que el estudio de este instrumento es altamente complejo en su ejecución y requiere de ambos hemisferios del cerebro para interpretarlo.

Partiendo de las anteriores premisas, durante su experiencia como estudiante de preparatorio para piano principal de la Escuela de Música de la Universidad del Valle, Angélica María Guzmán Arboleda -autora de la monografía- evidenció que si bien los modelos de enseñanza europeos adoptados en Colombia han sido una excelente herramienta para la formación integral del profesional, existe la necesidad de insertar estrategias pedagógicas que incluyan la lúdica, para hacer más agradable el acercamiento entre el estudiante y el instrumento.

Cuando enseñamos la interpretación del piano en la etapa infantil, surgen diferentes cuestionamientos frente al cómo enseñar autónoma, consciente, metódica y analíticamente los parámetros de la técnica y ejecución de este instrumento de manera lúdica, pues métodos como los de Suzuki, J. Thompson, Bastien, Gainza, entre otros, proponen una metodología completa del estudio técnico del instrumento más no plantean herramientas didácticas para abordar estas metodologías.

Por esta razón el desarrollo de este trabajo está apoyado en la experiencia pedagógica de la autora de esta monografía, quien ha venido realizando una labor de enseñanza del piano con un grupo de niños y niñas entre los cuatro y once años de edad, quienes acceden a la práctica

musical de manera personalizada en sus domicilios, como un intento de complementar las mallas curriculares de la educación básica regular que no contemplan la enseñanza de la música.

Ahora bien, en la búsqueda de material de apoyo para la construcción de esta guía fue posible conocer que en los últimos años el Gobierno Nacional colombiano creó el Plan Nacional de Música para la Convivencia (PNMC), como alternativa para afianzar la democracia y fortalecer las iniciativas de las relaciones sociales. Esto ha llevado a que el Ministerio de Cultura publique cartillas educativas para la enseñanza en la iniciación musical, no obstante, no se ha contemplado un material pedagógico que aborde la iniciación musical a través del piano.

Entre los hallazgos a nivel local se encuentra la monografía de pregrado *"Guía para abordar el aprendizaje de los fundamentos de la gramática musical a partir de herramientas lúdicas para iniciación y primer nivel"* de Diana Sofía y Diego Tobar (2011), en la que se abordan actividades para el estudio de la gramática en la iniciación musical.

Por su parte Angélica Vinasco y Omar Alexis Parra (2008), en su monografía de pregrado *"Método de iniciación al piano para niños invidentes"* abordan metodologías para la correcta enseñanza de la lectura para piano en Musicografía Braille, teniendo en cuenta la funcionalidad motora, psicomotriz y cognitiva del niño con discapacidad visual y visión reducida, pero no toman en cuenta actividades lúdicas para abordar este tipo de enseñanza.

Así, la exploración del Estado del arte permitió evidenciar la existencia de guías y tesis que proponen cómo abordar el estudio de la gramática inicial o repertorio inicial para el estudio técnico del piano, como *"Nuevas piezas colombianas para la iniciación al piano"* de Angélica Toro Zuluaga (2015); sin embargo, una guía didáctica para llevar a cabo esta labor es inminente y necesaria, teniendo en cuenta la edad de iniciación en el acercamiento y aprendizaje de la música, específicamente en el piano.

Así mismo es importante elaborar una guía que además de indicar la metodología técnica para abordar la interpretación del instrumento, ayude a pensar en la presentación de cada tema, pues el impacto que genera en el niño o niña determina la conciencia del mismo sobre la importancia del contenido.

Esta monografía presenta tres capítulos que desarrollan tanto información práctica como argumentos teóricos para ubicar al docente o tutor que va a abordar la iniciación musical a través del piano. En el capítulo 1 se aborda la educación musical en la etapa infantil, la importancia del estudio del piano y el desarrollo de la memoria musical. En el capítulo 2 se establecen las propiedades del juego como herramienta pedagógica, abordando el juego en la educación infantil y el aprendizaje musical. En el capítulo 3 se plantea la guía de actividades didácticas para la iniciación musical en el piano. Finalmente se proponen unas consideraciones a manera de conclusión.

CAPÍTULO 1: LA EDUCACIÓN MUSICAL EN LA ETAPA INFANTIL

> "la facultad del ser humano para crear, sentir, interpretar e imitar música
> es natural al hombre como lo es la visión y el lenguaje,
> la inteligencia musical más allá de ser una percepción sensorial,
> es una forma de comunicación universal". (Gardner, 1995)

Durante las etapas de desarrollo los niños aprenden hábitos y costumbres que pueden conservar y renovar durante su crecimiento y a lo largo de sus vidas; en este contexto los padres de familia y docentes, como principales referentes de cuidado, protección y autoridad para los niños, contribuyen como orientadores con el objetivo de conseguir un óptimo desarrollo en sus habilidades y talentos.

Ahora bien, gracias a varios estudios que se han realizado acerca de las ventajas del aprendizaje musical en los niños, se sabe que "la educación musical aporta al individuo habilidades adicionales para la lectura, aprendizaje de un idioma extranjero, matemáticas" (Cutietta et al., 1995) y además mejora cualidades como la estima del estudiante y otro tipo de aptitudes que contribuyen a la formación integral del ser humano. Se conoce también que:

> El desarrollo musical de los niños entre los 3 y los 15 años atraviesa cuatro niveles: manipulación sensorial, imitación, interpretación imaginativa y reflexión. Por tanto, la iniciación musical atraviesa los diferentes estadios, permitiendo el desarrollo no sólo del plano cognitivo, sino también de los planos afectivos y psicomotor. (Casas, 2001)

Por esta razón es de gran relevancia el aprendizaje musical desde las primeras etapas de su desarrollo, pues se tiene certeza de sus efectos positivos en la concentración, la memoria y el desarrollo motor grueso y fino, sin mencionar el impacto social y afectivo que genera en el niño, mejorando su autoestima y seguridad para actividades escolares y sociales, entre otras.

Adicionalmente María Victoria Casas (2001) propone una serie de cuestionamientos que nos permiten introducirnos en el tema:

> ¿Por qué debe comenzarse temprano este aprendizaje? ¿Qué le aporta realmente a la vida de un ser humano, recibir formación musical? Bien puede decirse que cualquier disciplina que se emprenda con seriedad, contribuye a la formación como seres humanos. Pero ¿qué hay en el aprendizaje musical, que parece reunir características de una formación integral? Y la pregunta clave: ¿Por qué los niños deben aprender música? No es sólo la competencia en la disciplina, es ante todo como lo afirma Suzuki, la búsqueda de un mejor ser humano que explora todas sus capacidades.

La respuesta a estos cuestionamientos aproxima al que podría ser el objetivo primordial del docente de música: desarrollar además de aptitudes musicales, habilidades humanas y sociales, seguridad y autoestima, para que, al enfrentar cada obstáculo en su crecimiento, los niños y niñas cuenten con herramientas útiles para su efectivo afrontamiento.

Por otro lado, si se tiene en cuenta que el piano es el instrumento más completo por involucrar la concentración y la atención (lectura, escritura y audición musical), el desarrollo motriz fino y grueso (postura, digitación y articulaciones) y el desarrollo cognoscitivo, se puede plantear que su interpretación permite mejorar la capacidad de aprendizaje del niño y desarrollar la disciplina necesaria para un correcto desarrollo intelectual y mental.

Lo anterior debe ser orientado por un docente consciente de su responsabilidad y que trabaje en pos de alcanzar dichos logros para el estudiante, de lo contrario, el aprendizaje musical quedará relegado a una actividad obligatoria y sin motivación, o peor aún, una actividad no deseada.

Cuando el profesor de música logra crear en el niño la motivación y amor por la música, ésta se convierte en una excelente herramienta para incrementar y favorecer el desarrollo motor en el estudiante. Mecanizando los dedos y falanges de sus manos en la posición correcta para interpretar el piano, el niño se ve enfrentado a mantener una postura firme, pero sin tensión, su motricidad gruesa se favorece al colocar firmemente sus pies en el suelo, sus glúteos sobre la silla, su espalda recta y su brazo y antebrazo firmes y relajados al tiempo, debe mantener un control corporal extremo, sin tensionar casi ningún músculo de su cuerpo. En las muñecas y las

falanges de los dedos se comienza a desarrollar una motricidad fina ideal para actividades escolares y extracurriculares que lo requieran. El estudiante debe mantener sus falanges firmes para tocar el teclado del piano con fuerza, pero no debe tensionar los tendones de la mano ni la muñeca, dejando caer la mano y los dedos sobre el teclado del piano de manera relajada y firme al tiempo.

De lo anterior se infiere que la memoria también cumple un papel fundamental en el ejercicio de la música; se requiere de la misma para que nuestro cerebro aprenda nueva información, asimile nuevas prácticas y las interiorice asertivamente.

Para entender a profundidad el desarrollo de la educación musical en la etapa infantil, a continuación, se abordarán cada uno de sus parámetros:

Desarrollo Motor

Siguiendo a Chugani y Phelps (tomado en Lefrancois, 2000) se conoce que “El sistema nervioso central del recién nacido es inmaduro en su funcionamiento. En esta etapa gran parte del cerebro no funciona, solamente el tallo cerebral que permite actividades involuntarias, como la respiración y el sueño”.

Durante el crecimiento del niño, también se desarrolla cada parte de su cuerpo y sus conexiones neuronales se reproducen de manera veloz mientras aprende patrones y conductas nuevas; el desarrollo motor del niño se encuentra ligado a la cantidad de estímulos y movimientos que aprende y repite continuamente; entre más movimientos gruesos y finos aprenda, más habilidad y agilidad tendrá para ejercer mayor cantidad de actividades.

La psicóloga Dolores Gil (2006) asegura que en el desarrollo humano influyen aspectos de diferentes ámbitos; al incrementarse las oportunidades que ofrece el entorno se estimula un adecuado desarrollo psicomotriz. Adicionalmente refiere que los factores genéticos pueden intervenir en la aparición de trastornos que influyen en el desarrollo del individuo. Por lo tanto, es fundamental generar un ambiente adecuado para el niño en su etapa inicial de desarrollo, que le permita aprender y adoptar las conductas y patrones necesarios para un estilo de vida saludable.

El orden en que los niños aprenden las habilidades motoras es predecible, pero no siempre es igual en todos los niños. Según Lefrancois (2000), la secuencia del desarrollo motor es primeramente *cefalocaudal,* porque comienza de la cabeza a los pies; es decir, los niños abren sus ojos y mueven su cabeza antes de tener control sobre las extremidades. Segundo, el desarrollo es *proximodista*l, de adentro hacia afuera; sus órganos internos se desarrollan primero que sus extremidades, así mismo adquieren control sobre los movimientos motores generales antes de poder controlar las manos y los dedos. Esta secuencia de desarrollo motor temprano es posible que sea influenciada genéticamente, sin embargo, el ambiente y contexto del niño puede influir considerablemente para un mejor desarrollo. Gerber (tomado en Lefrancois ,2000), estudió un grupo de niños Ugandeses quienes, a los dos días de nacer, ya se sentaban y sostenían su cabeza, y antes de los dos meses ya eran gateadores expertos; logro que la mayoría de los niños occidentales no pueden llevar a cabo sino varios meses después de nacer.

A continuación, se expone la experiencia docente de la autora, relacionada con el desarrollo motor fino y el desarrollo cognitivo de uno de sus estudiantes de iniciación al piano.

Tabla 1. Experiencia docente de la autora de la monografía

Pablo era un niño muy precoz a nivel cognitivo, quien no mostraba interés alguno por la música. A los cuatro años apenas tenía su desarrollo motor grueso normal en proceso y en su motricidad fina presentaba aún deficiencias normales para la edad. Por medio de juegos y actividades musicales, creadas y modificadas por la autora, fue demostrando cada vez mayor interés y mejoramiento en su aprendizaje musical. Su desarrollo motor fino incrementó tanto que ya puede tocar piezas para piano de nivel intermedio (melodías en clave de sol de (Do) C3 a C4), aún con debilidades técnicas, pero mejorando cada vez más. El aprendizaje de la teoría musical es avanzado en él, ya que en cada lección aprende algo nuevo en cuanto a lectura y teoría musical de nivel intermedio (lectura en el pentagrama de (Do)
C3 a C5, reconocimiento de figuras rítmicas y sus silencios, dictado de figuras rítmicas como redonda, blanca, negra y corchea), presentado a niños dos o tres años mayores que él, sin embargo, no es difícil para Pablo aprender todo esto por medio de los juegos y actividades didácticas musicales, las cuales, junto con las partituras y técnica pianística, generan un aprendizaje integral y exitoso.

Habilidades motoras finas.

La relación entre el desarrollo motor y cognoscitivo durante la niñez temprana es estrecha. Afirma Lefrancois (2000) que, basados en la teoría de Piaget, mediante la experiencia y la actividad real con objetos, (caminar, apilar, alcanzar), los niños aprenden las propiedades de

éstos, y a elegir, clasificar y contar, elementos básicos para un desarrollo intelectual y continuo. Por su parte Santrock (2007) afirma que a los cinco años de edad los niños tienen mayor y mejor coordinación motora fina, “su mano, brazo y dedos se mueven en conjunto bajo un mejor mando del ojo” a diferencia de los niños de edades menores. Por esta razón el estudio del piano en la infancia, y más aún en las etapas del desarrollo durante la niñez, es de vital importancia y ayuda para mejorar el aprendizaje, concentración y disciplina en los niños.

Desarrollo Cognoscitivo

Siguiendo a Piaget, Lefrancois (2000) afirmó que mientras el niño construye y comprende el mundo, el cerebro en desarrollo crea esquemas, que son acciones o representaciones mentales que organizan los conocimientos. De acuerdo a Santrock (2007), respecto a esto existen dos conceptos creados por Piaget: Asimilación; cuando el niño incorpora información nueva a sus esquemas ya existentes, y Acomodación; cuando el niño ajusta sus esquemas para incorporar información y experiencias nuevas.

Tabla 2. Las cuatro etapas del desarrollo cognitivo de Piaget

Las cuatro etapas del desarrollo cognoscitivo de Piaget
Sensoriomotora: 0 a 2 años
Los bebés adquieren conocimientos del mundo a partir de los actos físicos que ejercen en él. Los bebés coordinan experiencias sensoriales con estos actos físicos. El bebé pasa de la acción instintiva y reflexiva en el nacimiento, al inicio del pensamiento simbólico al final de esta etapa.
Preoperacional: 2 a 7 años
El niño empieza a utilizar representaciones mentales para entender el mundo. En esta representación mental se utiliza el pensamiento simbólico, que se refleja en el uso de palabras e imágenes. La representación mental va maś allá de la conexión de información sensorial con los actos físicos. Sin embargo, en esta etapa existen ciertas limitaciones del pensamiento, como el egocentrismo y la centración.
Operaciones concretas: 7 a 11 años
Ahora el niño puede razonar de forma lógica acerca de eventos concretos, entiende el concepto de conservación, organiza objetos en clases jerárquicas (clasificación), y coloca objetos en series ordenadas (seriación).
Operaciones formales: 11 años en adelante
El adolescente razona de forma más abstracata, idealista y lógica (hipotético - deductivo).

Fuente: Santrock (2007)

Según lo anterior, el niño -dependiendo de la etapa en la que se encuentre- aprende y memoriza de manera constante. La memorización en el preescolar se desarrolla mediante habilidades que el niño adopta. De acuerdo a Lefrancois (2000), el aumento de la capacidad para recordar de los preescolares resulta de la creciente familiaridad con las cosas y acontecimientos.

Ornstein, Baker – Ward y Naus (1988) (tomado en Lefrancois, 2000) demuestran la progresión del desarrollo de estrategias de memoria en los niños de la siguiente manera:

- Al principio, el niño pequeño no utiliza estrategias para recordar.
- En algunas oportunidades, los preescolares pueden emplear estrategias, pero estos esfuerzos no siempre mejoran la memoria.
- Durante los primeros años de primaria, los niños utilizan estrategias un poco más eficaces, sin embargo, se distraen por información no pertinente.
- Tiempo después, las estrategias se vuelven más eficaces y se aplican en repetidas ocasiones.
- Por último, como resultado de una práctica repetitiva de las estrategias de memorización, su uso se vuelve habitual y automático.

Al hacerse mayores, los niños tienen mayor comprensión de los procesos implicados en el aprendizaje y la memorización. Son capaces de crear conceptos y desarrollarlos según su percepción e imaginación.

La memoria está estrechamente ligada al aprendizaje, es por esto que al enseñar a un niño algo nuevo, debemos ser cuidadosos de la manera en que nos expresamos, las palabras que empleamos, los gestos que hacemos y los conceptos que implantamos en su memoria, ya que, en la primera infancia, éstos son aprendidos casi inmediatamente, teniendo la capacidad de asimilarlos o no. Un buen ejemplo es lo que sucede con la memoria muscular; cuando el niño aprende la digitación incorrecta de una pieza o fragmento de canción en el piano, posteriormente será muy difícil corregir esta operación y necesitará repetir la digitación correcta muchas veces para poder aprenderla. Esto nos permite afirmar que la memorización en el niño es espontánea e inmediata, dependiendo de la edad y el desarrollo del mismo.

Es importante tener en cuenta el proceso del desarrollo en la niñez, durante la infancia y hasta la adolescencia de nuestros estudiantes de piano, cada niño ha llevado un proceso de desarrollo diferente tomando como punto de partida la genética, el ambiente y la estimulación que haya sido aplicada en él desde antes de su nacimiento.

Por esta razón no podemos aplicar cada ejercicio y juego musical de esta guía de manera generalizada e inflexible como si se tratara de educación tradicional, es necesario investigar y comprender el nivel de desarrollo psicomotriz, cognitivo y afectivo de cada estudiante para saber qué elementos de esta guía emplear, cómo usarlos y en qué momento del aprendizaje del piano ponerlos en práctica.

Memoria musical

La memoria es una parte esencial en el aprendizaje, crecimiento y desarrollo del ser humano. El niño continuamente adquiere patrones de aprendizaje, los cuales son basados en la memoria a corto y largo plazo. Como afirma Bernal (2005), lo que aprendemos es retenido o almacenado en nuestro cerebro y constituye lo que denominamos memoria. La memoria es siempre inferida del comportamiento. Por definición, no hay aprendizaje sin memoria ni memoria sin aprendizaje, aunque éste último sea de naturaleza elemental.

Rodolfo Barbacci (1965) explica los diferentes tipos de memoria musical que desarrollamos los seres humanos durante nuestro diario vivir y, más aún, durante el aprendizaje y práctica musical en la cual se exigen y desarrollan diferentes tipos de memoria musical:

Memoria Muscular y Táctil.

Es la habilidad de ejecutar movimientos rápidos y complejos sin necesidad de pensar al hacerlo. Aunque son dos tipos de memoria se agrupan en el mismo proceso físico y mental porque funcionan simultáneamente.

Memoria Auditiva.

Comienza desde la primera lección de música del niño y continúa en desarrollo durante toda su actividad musical; empieza por aprender a escuchar atentamente hasta generar como hábito las tres fases de la memoria musical: Oír - Escuchar - Relacionar.

Memoria Visual.

Capacidad de retener imágenes de lo aprendido o visto anteriormente, funciona desde memorizar compases, pasajes y frases, hasta partituras enteras.

Memoria Nominal.

Es la memoria verbal, cuando se pronuncia el nombre de los sonidos mientras se ejecutan; el mejor ejemplo de ella es el solfeo. De esta manera se puede memorizar el sonido de un pasaje complicado y difícil.

Memoria Rítmica.

Es la primera memoria musical que desarrollan los niños. El sentido rítmico y su memoria se desarrollan más libremente en el niño si no se le confunde con las complicaciones teóricas del compás y su escritura. Pertenece al complejo de las memorias muscular y táctil, y está en conexión con la memoria auditiva. Se vale, además, de las memorias nominal y analítica.

Memoria Analítica.

Según lo que afirma Barbacci (1965), la memoria analítica es la memoria más intelectual de todas, consiste en analizar y retener lo que se ha leído y estudiado; ayuda a las demás memorias a fortalecer el aprendizaje y genera un punto a favor en la ejecución de memoria.

Habida cuenta de todo lo anterior, lo que se pretende con este proyecto no es solamente contribuir en la formación de músicos, sino en el desarrollo de seres humanos integrales con herramientas cognitivas potenciadas que se podrán usar ventajosamente en un futuro profesional.

La importancia del estudio del piano

Históricamente la música ha sido un componente significativo en la creación y desarrollo de las civilizaciones y culturas; por medio de ella es posible transmitir conocimientos, valores, principios, creencias, ideales, costumbres, sentimientos y todo aquello que compone tanto al ser en su individualidad como el ser en su vida en sociedad.

En el crecimiento del niño, el canto, el baile y la música son factores de influencia determinante en su desarrollo motriz, cognitivo y socio afectivo, porque son herramientas que permiten la exploración de su mundo interior y exterior, y a partir de allí, adquirir nuevos conocimientos y experiencias que empezarán a ser parte de la base de datos que el niño está creando en su cerebro.

Puntualmente, el piano permite que con las actividades necesarias para su estudio y aprendizaje, el niño fortalezca de una forma más rápida y efectiva los pilares fundamentales de su desarrollo cognitivo, como lo son la atención, la concentración y la memoria, es decir, un niño involucrado en actividades relacionadas con el aprendizaje del piano, tendrá mejores resultados en su proceso de aprendizaje, toda vez que habrá adquirido una concentración más fuerte, una atención más estable y una memoria en continuo desarrollo.

El aprendizaje del piano genera múltiples beneficios en el desarrollo del estudiante, los cuales resultan de la actividad cerebral requerida para interpretar este instrumento. Por varios años, científicos han desarrollado estudios en músicos y específicamente en pianistas; el Dr. Gottfried Schlaug ha escaneado el cerebro de muchos músicos profesionales para investigar de qué manera funciona el cerebro al aprender a interpretar el piano.

Según Schlaug (2015) “prácticamente no hay ninguna otra destreza, ninguna otra actividad que requiera tanta actividad cerebral” como la música. Interpretar una partitura en el piano requiere de mucho más que concentración, es una combinación de tareas que requiere leer

dos claves diferentes, sentir la tecla, escuchar lo que se interpreta, mover los dedos, y todo esto al mismo tiempo. El Dr. Gottfried descubrió que los pianistas tienen algunas zonas del cerebro más desarrolladas, como el cerebelo, que es el encargado de manejar el movimiento de los músculos de todo el cuerpo y el cuerpo calloso, y que conecta ambos hemisferios del cerebro; conexión que se genera al tocar el piano ya que debe haber total sincronía entre ambas manos.

También se sabe que tocar al piano durante la niñez mejora el rendimiento académico; de acuerdo a Schellenberg (2006) (citado por Schlaug, 2015), en un estudio, el nivel de participación en la práctica musical durante la niñez predijo el rendimiento académico a nivel universitario.

Según estudios actuales, el piano es uno de los instrumentos cuyas armonías producen más sensación agradable al oído humano, contribuyendo a la relajación, y siendo, según los psicólogos, excelente para la sanación y el trabajo terapéutico. Además, ayuda a desarrollar las destrezas indispensables para las matemáticas; mejora la rapidez de respuesta y análisis para la lectura y exámenes escolares; capacita para trabajar los dos hemisferios del cerebro; activa los patrones neurológicos fortaleciendo la coordinación visual y manual; ayuda a la concentración y creatividad; enseña disciplina; reduce la ansiedad, depresión y soledad; en los niños desarrolla la sensibilidad y sus habilidades motoras finas; en los jóvenes se ha detectado que son más responsables, auto-disciplinados, creativos, innovadores y desarrollan el pensamiento crítico (ABCD niños, 2012).

Por todas estas razones el aprendizaje del piano a edad temprana resulta fundamental, pues estimula su crecimiento equilibrado e integral en la mayoría de los aspectos de su vida adulta. Pero, ¿cómo aproximar a los niños a este instrumento de compleja ejecución que exige concentración, atención y autocontrol? En el siguiente capítulo desarrollaremos la lúdica como estrategia para el aprendizaje, entendiendo que mediante el juego el niño demuestra interés, logrando una mayor y mejor memorización de contenidos y conceptos nuevos.

CAPÍTULO 2: EL JUEGO, LA DIDÁCTICA Y LA LÚDICA COMO HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS

> "…no sólo es importante el papel del juego porque desarrolla la capacidad intelectual, sino también porque potencia otros valores humanos como son la afectividad, sociabilidad, motricidad entre otros. El conocimiento no puede adquirirse realmente si no es a partir de una vivencia global en la que se comprometa toda la personalidad del que aprende."
> (Juego, juguetes y desarrollo infantil, s.f.)

Se entiende como herramientas pedagógicas el conjunto de elementos implicados en el proceso de enseñanza y aprendizaje, las cuales permiten que el proceso de formación sea óptimo, fácil y divertido. En este capítulo se presentan los conceptos de juego, didáctica y lúdica, que han orientado la construcción de la presente guía, para luego hacer una referencia a las políticas educativas para preescolar y educación artística a nivel nacional y local, que contemplan la inclusión de dichas herramientas como directriz en los procesos de enseñanza a niños.

Hablando del juego, los antropólogos han señalado que su origen está ligado al de la humanidad, relacionándolo a través de la historia como una actividad natural en el ser humano, que le es esencial para su desarrollo. Según un artículo publicado en la revista Vinculando (2009), si bien los niños aprenden a través del juego con placer, el juego no es un objetivo en sí mismo; es un medio para alcanzar una meta final, es una actividad natural que les proporciona placer y satisfacción.

Al encontrar estas afirmaciones, se entiende el hecho de que los pedagogos comenzaran a emplear el juego como herramienta educativa. La prueba más contundente podría ser la referencia de Piaget: el juego infantil es una actividad cultural que desarrolla la inteligencia (citado por Crespillo Álvarez, 2010). Según Crespillo (2010), el juego es el recurso educativo por excelencia para la infancia. El niño se siente profundamente atraído y motivado con el juego. Realidad que debemos aprovechar como educadores para plantear nuestra enseñanza en el aula.

En el abordaje del juego como herramienta pedagógica en la educación es necesario evidenciar la importancia de la didáctica en este apartado. Según la Real Academia Española, la didáctica es el arte de enseñar. También se menciona que es la disciplina científico-pedagógica que tiene como objeto de estudio los procesos y elementos existentes en la enseñanza y el aprendizaje. Es una rama de la pedagogía que se ocupa de las técnicas y métodos de enseñanza,

cabe destacar que esta disciplina es la encargada de articular la teoría con la práctica (Wikimedia Foundation, 2016).

Por medio de la didáctica, los pedagogos han desarrollado innumerables herramientas de enseñanza, las cuales logran desplegar habilidades y fortalezas en el estudiante que no sería posible desarrollar de otra manera. Según la pedagoga Paula Chacón, el juego didáctico surge "...en pro de un objetivo educativo, se estructura un juego reglado que incluye momentos de acción pre-reflexiva y de simbolización o apropiación abstracta lógica de lo vivido para el logro de objetivos de enseñanza curriculares... cuyo objetivo último es la apropiación por parte del jugador, de contenidos fomentando el desarrollo de la creatividad" (Yvern 1998, p. 36, citado en Chacón 2008).

> Este tipo de juego permite el desarrollo de habilidades por áreas de desarrollo y dimensión académica, entre las cuales se pueden mencionar: *Del área físico-biológica*: capacidad de movimiento, rapidez de reflejos, destreza manual, coordinación y sentidos. *Del área socio-emocional*: espontaneidad, socialización, placer, satisfacción, expresión de sentimientos, aficiones, resolución de conflictos, confianza en sí mismos. *Del área cognitiva-verbal:* imaginación, creatividad, agilidad mental, memoria, atención, pensamiento creativo, lenguaje, interpretación de conocimiento, comprensión del mundo, pensamiento lógico, seguimiento de instrucciones, amplitud de vocabulario, expresión de ideas. *De la Dimensión Académica:* apropiación de contenidos de diversas asignaturas, pero en especial, de lectura, escritura y matemática donde el niño presenta mayores dificultades. (Chacón, 2008, p. 2)

Señalados los beneficios de la actividad didáctica en el proceso pedagógico para el estudiante, es necesario referir el concepto de lúdica como una herramienta de apoyo para la didáctica.

Lúdica proviene del latín ludas, lúdica/co dícese de lo perteneciente o relativo al juego. El juego es lúdico, pero no todo lo lúdico es juego.

Según el docente Diego Rojas (2010), la lúdica se entiende como una dimensión del desarrollo de los individuos, siendo parte constitutiva del ser humano. El concepto de lúdica es tan amplio como complejo, pues se refiere a la necesidad del ser humano, de comunicarse, de

sentir, expresarse y producir en los seres humanos una serie de emociones orientadas hacia el entretenimiento, la diversión, el esparcimiento, que nos llevan a gozar, reír, gritar e inclusive llorar en una verdadera fuente generadora de emociones.

El juego y la lúdica también incrementan el desarrollo motriz y cognitivo del niño, como afirman García & Llull (2009, p. 315),

> La actividad lúdica contribuye en gran medida a la maduración psicomotriz, potencia la actividad cognitiva, facilita el desarrollo afectivo y es vehículo fundamental para la socialización de los niños y niñas. Por eso, el juego se convierte en uno de los medios más poderosos que tienen los niños para aprender nuevas habilidades y conceptos a través de su propia experiencia.

Por lo anterior se evidencia que el juego y la lúdica aportan e incrementan al desarrollo integral del niño. Por este hecho, el ministerio de educación nacional ha asignado una serie de orientaciones epistemológicas, pedagógicas y curriculares, con el fin de incorporar el juego y la lúdica en la educación preescolar y primaria.

Lineamientos curriculares a nivel Nacional.

En Colombia, el Ministerio de Educación ha aprobado ciertos aspectos de la enseñanza por medio del juego; es así como en sus lineamientos curriculares fundamentan la lúdica como uno de los principios básicos de la educación preescolar. Cada departamento y ciudad del país debe manejar estos lineamientos curriculares, aunque cada colegio los aborda de diferentes maneras.

La educación musical y artística en el sistema educativo de Colombia siempre ha estado presente; las obras de teatro, los bailes representativos, las canciones típicas, programas de navidad, entre otras muchas actividades que cada año presentan los colegios, son el momento más esperado por algunos para demostrar sus habilidades y talentos. Al introducir la educación artística en los colegios, el ministerio de educación intenta mejorar la disciplina, motivación y concentración, así como el desarrollo motor y cognitivo en los niños a través de las herramientas pedagógicas mencionadas en este capítulo. No obstante, la educación musical y artística es una

práctica relativamente nueva en el sistema educativo de Colombia, ya que a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX en las escuelas públicas de Colombia la música no estaba contemplada en los programas académicos escolares como una asignatura formal y autónoma por no ser considerada una disciplina importante en el desarrollo educativo de los estudiantes.

El inicio de la formación y educación musical formal en Colombia, tiene lugar en el periodo de tiempo comprendido entre los años 1885 y 1920, es decir, comienzos del siglo XX, época, en la que según la pedagoga Martha Lucía Barriga, aficionados a la música, tanto extranjeros como colombianos, conformaron bandas y grupos musicales que finalmente constituyeron las primeras escuelas de música no formal en el país y por el impacto de esta conducta musical en la sociedad fueron siendo constituidas escuelas de educación musical formal en Bogotá, como es la Academia Nacional de Música, que sirvió de antesala para la creación del conservatorio Nacional (Barriga, 2004).

La evolución de la educación musical formal en Colombia siguió su curso, y en otras ciudades como Cali fue fundado el Conservatorio Antonio María Valencia continuado años más tarde, por la Escuela de Música de la Universidad del Valle. Adicionalmente, la Universidad del Valle ofertó la primera carrera profesional de Licenciatura en Música en Cali, siguiendo poco tiempo después la oferta de la carrera de Música.

También, en las nombradas instituciones de educación musical fueron creados los cursos de extensión, los cuales van dirigidos a niños y preadolescentes entre 6 y 15 años, con posibilidad de que el estudiante que comienza a recibir educación musical en el curso de extensión, posteriormente puede continuar, bajo ciertos requerimientos y requisitos, con el estudio profesional en música en la institución correspondiente.

En la actualidad, en la ciudad de Cali – Colombia, existe un número importante y significativo de academias de educación musical no formal, como lo es el Centro de estimulación artística Tralalá, y la academia musical Preludio, entre otras.

Las academias de educación musical no formal, enseñan ceñidos a un plan académico similar al del curso de extensión de la Escuela de Música de la Universidad del Valle, “Plan Pentagrama”, y al del curso de extensión del conservatorio Antonio María Valencia, similitudes

referentes a contenido de información académica y en algunos casos, en cuanto a métodos de enseñanza.

La autora de esta monografía, ha adquirido su experiencia docente en diferentes centros de enseñanza musical no formal, como lo son la "Escuela de música Alba Estrada", el "Centro de estimulación artística Tralalá", y clases particulares a domicilio. A su vez, también ha trabajado en centros de educación formal como el Colegio Waldorf "Luis Horacio Gómez", en Cali, Colombia.

Al haber presentado lo anterior, el siguiente capítulo introduce la guía planteada por la autora en esta monografía la cual ha sido consolidada con el objetivo de brindar estrategias pedagógicas en la etapa de iniciación musical en el piano, específicamente para niños y niñas entre los 5 y 7 años de edad. No obstante, antes de dar paso a la guía, es necesario aplicar lo mencionado en el presente capítulo. A continuación, un juego musical para que sea resuelto por el lector (adulto) en pocos minutos:

Actividad: "La escalera".

A continuación, será expuesta la imagen de una escalera, la cual tiene sobre cada escalón, una figura. El lector procederá a resolver el acertijo descifrando el significado de cada una de las imágenes, con un tiempo máximo de 10 segundos. ¿Listo?.... ¡Vamos!

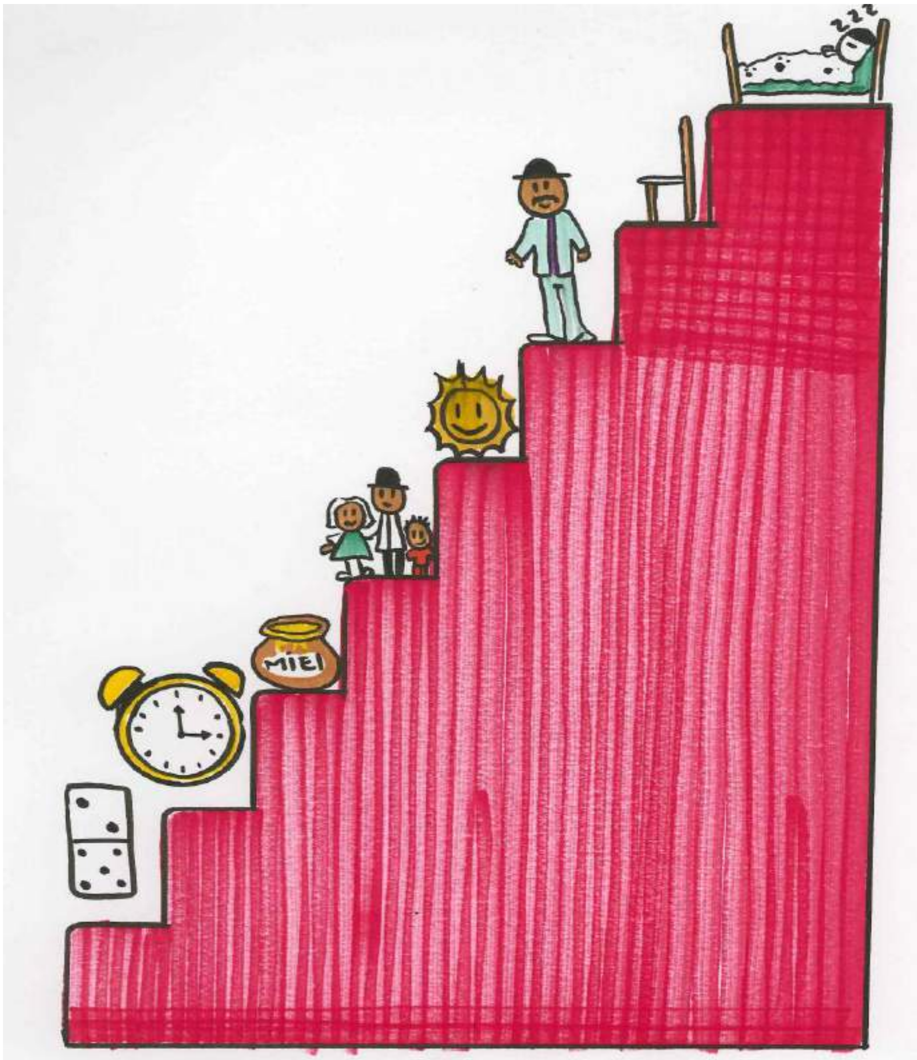

Figura 1. La "escalera"

Respuesta: La escala de Do Mayor: Dominó – Reloj – Miel – Familia – Sol – Largo – Silla – Dormir.

Como puede ser evidenciado en este corto y sencillo juego musical, es muy fácil crear un espacio para que el cerebro, procese información con el fin de generar una respuesta frente a un acertijo o pasatiempo, con mayor razón lo hará un niño, en quien el juego es parte vital en su formación y crecimiento. Es parte de su humanidad.

CAPÍTULO 3: GUÍA DE JUEGOS Y ACTIVIDADES DIDÁCTICAS

Como ha sido expuesto en los capítulos anteriores de la presente monografía, los resultados que se obtienen en un proceso de aprendizaje sobre un tema u objetivo nuevo para el sujeto aprendiz, están directamente relacionados con el empleo de aspectos como la motivación, la concentración, la disciplina y la memorización.

En un estudiante quizá uno de los aspectos más importantes es la motivación que, en la mayoría de los casos, permite un desarrollo más asertivo de los demás aspectos del aprendizaje (concentración, disciplina y memorización).

En su experiencia como docente de niños entre los cuatro y quince años de edad, la autora de esta monografía ha recopilado algunas estrategias y procesos de enseñanza dirigidas a fomentar la motivación del aprendiz, y ello ha sido útil en situaciones de aprendizaje de un tema nuevo, sin desconocer que las condiciones y capacidades de cada estudiante son únicas, es decir, que cada estudiante tiene procesos muy diferentes de desarrollo motriz, cognitivo y afectivo.

Durante las sesiones de clase, la docente genera un vínculo de confianza con cada estudiante, creando seguridad al momento de tocar el piano. Los niños, niñas y adolescentes que han iniciado el proceso de aprendizaje para tocar piano con debilidades en su motricidad fina, con dificultades para tocar correctamente las teclas del piano, y dificultades para memorizar piezas musicales cortas y sencillas, mediante los procesos y estrategias de enseñanza, con la utilización de juegos musicales, los niños, niñas y adolescentes han demostrado progreso significativo en su desarrollo motriz, su aprendizaje, memorización musical y en la lectura de partituras. También se ha hecho notorio el progreso en su capacidad de concentración, su disciplina durante el estudio de piano e inclusive se benefician con el progreso de los aspectos del aprendizaje, las clases escolares regulares. Sin embargo, lo más importante a destacar, sin desconocer los beneficios mencionados, es el afecto y la motivación que crece en el estudiante por su clase de piano, porque el entusiasmo y motivación con la correcta educación, puede lograr en un estudiante que aquel alcance todo lo que se proponga.

En este tercer capítulo son descritos estrategias y procesos de aprendizaje, que pueden ir acompañados de las recomendaciones pertinentes para su correcta aplicación, las cuales son planteadas a continuación:

Recomendaciones

Postura en el piano.

La postura es un elemento fundamental en el proceso de aprendizaje de piano, por lo tanto es importante fomentar en el estudiante una buena postura al sentarse al piano porque de esta manera ejecutará correctamente su técnica e interpretación.

Para lograr una postura correcta en el piano, el docente debe concientizar al estudiante acerca de los efectos que conlleva su postura frente al instrumento, toda vez que una postura correcta tendrá como efecto la disposición adecuada del aprendiz frente a la sesión de aprendizaje, y esta actitud va a permitir que el niño, la niña o adolescente perciba la información que se está aprendiendo de manera asertiva generando la motivación en el estudiante.

La postura correcta frente al instrumento tiene como efecto una postura corporal abierta a recibir clase, porque la posición de los músculos corporales van a estar situados en los espacios apropiados evitando tensiones corporales que pueden distraer al aprendiz de la información que le está siendo proporcionada, por lo tanto, los músculos con los movimientos adecuados dan como resultado una sesión de aprendizaje exitosa y productiva.

La adopción de una postura corporal incorrecta (recostado al piano, con la cabeza abajo, etc.) impedirá o dificultara la recepción de nueva información obstruyendo el adecuado aprendizaje y por lo tanto no podrá haber interpretación correctamente del piano.

Lectura y escritura musical

Son muy importantes los procesos auditivos durante la primera etapa de aprendizaje, sin embargo, se comete el error de no acercar al estudiante a la realidad a la que nos expone la

notación musical y después es complejo amalgamar lo sensitivo con lo cognitivo, por lo que se recomienda iniciar el proceso de lectura y escritura de la música desde la primera clase.

Duración de la clase

La duración de la clase de piano varía dependiendo la edad y capacidad de atención del estudiante. Usualmente se pueden dictar clases de 30, 45 ó 60 minutos de duración. Se sugiere distribuir el tiempo de la clase de la siguiente manera:

Clases para niños y niñas entre los 4 y 5 años

Duración: 30 minutos.

Actividad de Activación (Minuto 00:00 – 00:05).

El estudiante viene de un entorno apartado de la música y del piano, y es posible que llegue con un estado de ánimo no favorable para su aprendizaje (cansancio mental, aburrido, enojado, etc.), por lo que resulta importante realizar alguna actividad o juego que active su creatividad musical y estimule su concentración.

Ejemplo: reproducir alguna canción infantil, instrumental o con letra, movida y alegre. Sin hablarle al niño comenzar hacer movimientos evocando las figuras rítmicas: negra – blanca – redonda, llevadas al ritmo de la canción. Posteriormente saltar, caminar y correr de acuerdo a los cambios de tempo y carácter de la canción. Al terminar la canción, se disponen a comenzar la clase.

Lectura y escritura (Minuto 00:05-00:15).

El estudiante procede a leer un fragmento (sistema, o ejercicio muy corto), a primera vista. Durante la lectura se debe llevar al estudiante a un constante análisis de los elementos del discurso musical antes de ejecutarlo en el instrumento. Después se puede hacer un dictado con el contenido analizado para que llegue a la comprensión.

Actividad de cierre. (Minuto 00:15 – 00:30).

Al finalizar la clase, durante 10 minutos el estudiante dará un "concierto" a su tutor, interpretando las canciones estudiadas en dicha clase. Se debe repetir la interpretación hasta que el niño lo haga de manera excelente, aunque sea a un tempo lento.

Los últimos 5 minutos se pueden dejar libres para un juego didáctico y/o lúdico que consiste en observar un video como recompensa por su dedicación, buena disposición y concentración en clase.

Clase para niños de 6 a 7 años

Duración: 45 a 60 minutos

Actividad de Activación (Minuto 00:00 – 00:05).

En esta edad podemos comenzar con un ejercicio de "ecos musicales", ejercicio de imitación al piano: el profesor canta una secuencia de sonidos dentro de un intervalo de tercera (do – re – mi) mientras lo toca en el piano, el estudiante imita la secuencia con la misma técnica y ritmo, el profe corrige las veces necesarias hasta lograr que el estudiante lo interprete de manera correcta. (Ejemplo en partitura).

Lectura y escritura (Minuto 00:05 - 00:20).

El estudiante procede a leer un fragmento a primera vista, puede ser un ejercicio de dos sistemas, que contenga ritmos simples - complejos, articulaciones y dinámicas correspondientes al nivel del estudiante. Durante la lectura se debe llevar al estudiante a un constante análisis de los elementos de la partitura. Posteriormente procederá hacer un ejercicio escrito con el contenido analizado para que llegue a la comprensión.

Interpretación (Minuto 00:00 - :20-40).

El profesor indica al estudiante tocar las escalas correspondientes a su nivel. Posteriormente guía al estudiante a interpretar las obras y ejercicios que esté aprendiendo, repitiendo las veces necesarias para lograr una mejor interpretación, hasta que el niño lo haga de manera excelente, aunque sea a un tempo lento. En este caso, el estudiante tiene mayor capacidad de concentración debido a su edad, por lo que el profesor podrá solicitar mayor exactitud al interpretar las escalas y la obra, sin embargo, no debe olvidar que sigue siendo un niño o niña, y puede emplear juegos musicales para mantener la concentración mediante la motivación.

Actividad de cierre (Minuto 00:40 – 00:45).

Los últimos 5 minutos se pueden dejar libres para un juego didáctico y/o lúdico que consiste en observar un video musical como recompensa por su dedicación, buena disposición y concentración en clase.

Clase de 60 minutos:

Actividad de cierre (Minuto 00:50– 00:60).

Los niños de estas edades demuestran especial interés por la música popular, en sus series de tv favoritas, películas, etc. Por lo que los últimos diez minutos el estudiante puede mostrar al profesor un video o audio de su canción preferida, la cual el profesor puede enseñar en clases posteriores como premio por su buen rendimiento en clase.

Recomendaciones finales.

- Los juegos y actividades musicales podrán ser abordados en el momento que el profesor crea propicio durante la clase, una o varias veces. Como el tutor lo prefiera.
- El orden y distribución de los puntos 2 y 3 pueden ser abordados de manera flexible. El profesor debe evaluar la capacidad de atención de estudiante, su edad, su estado de ánimo en cada clase y su nivel de gramática e interpretación del piano, para decidir cómo llevar a cabo los puntos anteriores.

Actividades didácticas musicales

A continuación, Las actividades didácticas musicales planteadas en esta guía, y el objetivo pedagógico de cada una; estructurados según la edad y el desarrollo psicomotriz del estudiante. Estas actividades se organizan según tres enfoques que se presentan como: Explorando mi postura corporal, Explorando el teclado del piano, Explorando la lectura y la escritura y, por último, Explorando la interpretación musical.

Explorando mi postura corporal.

Dirigido a niños de 4 años en adelante

Actividad No. 1: el cuerpo se dispone para el gran señor de las teclas blancas y negras.

Objetivo: reforzar el desarrollo motor grueso en el estudiante al aprender la postura corporal correcta para interpretar el piano.

Descripción: el estudiante debe ser ubicado en frente del gran señor de las teclas blancas y negras –el piano- de pie, y con la silla ubicada justo detrás de él. El profesor le indicará la ubicación de los pies (firmes en el piso), una vez estén correctamente ubicados, el profesor le indica al niño que se siente (en la punta de la silla), y que su espalda debe estar recta. El niño

puede comenzar a tocar y en el momento que olvide la postura, corregirle a través de la imitación de su actual disposición frente al instrumento, hasta lograr el objetivo.

Nota: es importante que el docente motive al estudiante con juegos breves que activen su postura para lograr el objetivo planteado. Ejemplo: si está cansado por la posición puede activar su cuerpo con movimientos repetitivos de sus pies, rodillas, caderas, pecho, hombros, etc.

Aspectos trabajados

Esta actividad refuerza:

- Desarrollo motor grueso
- Desarrollo cognitivo
- Memoria muscular
- Memoria analítica

Figura 2. Postura corporal correcta

Actividad No. 2: Las arañitas

Objetivo: favorecer el desarrollo motriz fino al aprender la postura correcta de los codos, brazos y manos sobre el teclado.

Descripción: esta actividad es el complemento de la actividad anterior de postura corporal.

Con el estudiante bien sentado, el profesor le indicará al niño que sus manitos son dos arañitas, las cuales deben estar acostadas sobre sus dos piernas. Al escuchar la indicación del profesor, el/la estudiante subirá las "arañas" al teclado del piano y automáticamente adoptará la postura de las manos correcta en el teclado.

Aspectos Trabajados

Esta actividad refuerza:

- Desarrollo motriz fino
- Memoria muscular
- Memoria analítica

Figura 3. Las “arañitas”

Actividad No. 3: ¡Hombre al agua!

Objetivo: asistir el desarrollo motor fino y la memoria, al aprender a mantener la postura correcta de la mano y cada uno de los dedos sobre el teclado del piano.

Descripción: cuando el niño empieza a tocar los dedos 2, 3 y 4, es normal que la postura de su mano no se mantenga y adopte una postura incorrecta. El juego de “hombre al agua” consiste en no permitir que el dedo número 1 (pulgar), se salga del teclado debilitando el equilibrio y la fuerza de la mano. Al sacar el dedo N. 1 del teclado, el profesor debe gritar: ¡Hombre al agua! Mostrando al niño que se va “ahogar” su dedito porque se cayó del barco, y que debe rescatarlo de inmediato, de esta manera el niño mantendrá intencionalmente la postura correcta de la mano en el teclado, lo que posteriormente será algo mecanizado e involuntario.

Aspectos Trabajados

Esta actividad refuerza:

- Desarrollo motriz fino
- Memoria muscular
- Memoria afectiva

Explorando la lectura y la escritura.

Dirigido a niños de 5 años en adelante

Actividad No. 4: dibujando mis manitos

Objetivo: favorecer el desarrollo motor fino, la memoria y el desarrollo cognitivo, al aprender y memorizar la digitación y orientación de los dedos, antes de ir al teclado de piano.

Descripción: el profesor guía al niño (a) a colocar su manito derecha sobre una hoja de papel en blanco. Con un plumón o lápiz de color traza gentilmente la silueta de la mano del estudiante. Posteriormente dibuja una clave de Sol en el centro de la manito y coloca al niño que enumere los deditos del 1 al 5, empezando por el pulgar y terminando en el meñique. Repite el mismo procedimiento con la mano izquierda dibujando una clave de Fa en el centro de la mano.

Aspectos Trabajados

Esta actividad refuerza:

- Desarrollo cognitivo
- Desarrollo motriz fino
- Memoria visual
- Memoria analítica

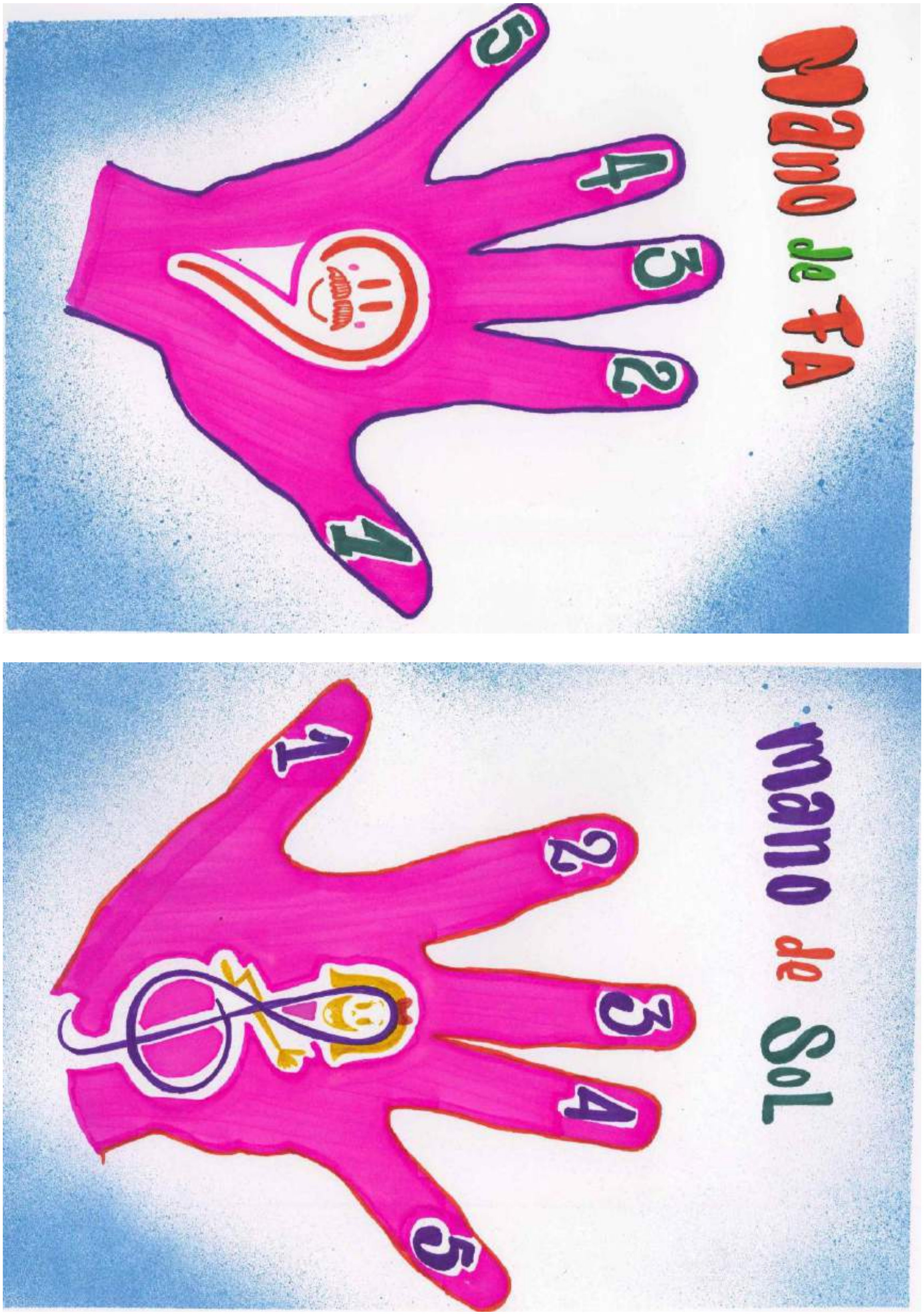

Figura 4. Mano de Fa. Mano de Sol

Actividad No. 5: La casita de las notas.

Objetivo: apoyar el desarrollo cognitivo del niño y la memoria, al hacer un primer acercamiento a la lecto - escritura musical.

Descripción: este ejercicio de lecto – escritura, consiste en enseñarle al niño el pentagrama.

"La casita de las notas (pentagrama) – menciona el profesor - tiene cinco pisos" (líneas), mientras enumera cada línea y sobre la última dibuja el techo.

"En el segundo piso vive la señora, Clave de Sol, junto con su hijo sol".

El estudiante colorea cada piso, de sus colores preferidos y colorea la clave de sol.

Aspectos trabajados

Esta actividad refuerza:

- Desarrollo cognitivo
- Desarrollo motriz fino
- Memoria visual
- Memoria analítica

Figura 5. La Casita de las Notas

Actividad No. 6: dibujando la señora Sol y el señor Fácil

Objetivo: reforzar la motricidad fina y la memoria del estudiante al aprender a dibujar la clave de sol sobre el pentagrama.

Descripción: sobre el pentagrama, el profesor le enseñará al niño paso a paso, cómo dibujar la señora Sol:

- Primero dibuja el ombligo sobre la segunda línea del pentagrama.
- Al ombligo le sale barriga (semicírculo hacia la derecha)
- Después de la barriga aparece la cola (completa el círculo)
- Luego de la sale la espalda (línea vertical hacia arriba)
- De la espalda sale la cabeza (medio óvalo hacia abajo de derecha a izquierda)
- Y por último aparecen los pies (línea vertical hacia abajo)

Aspectos trabajados

Esta actividad refuerza:

- Desarrollo cognitivo
- Desarrollo motor fino
- Memoria muscular
- Memoria afectiva

La Clave de

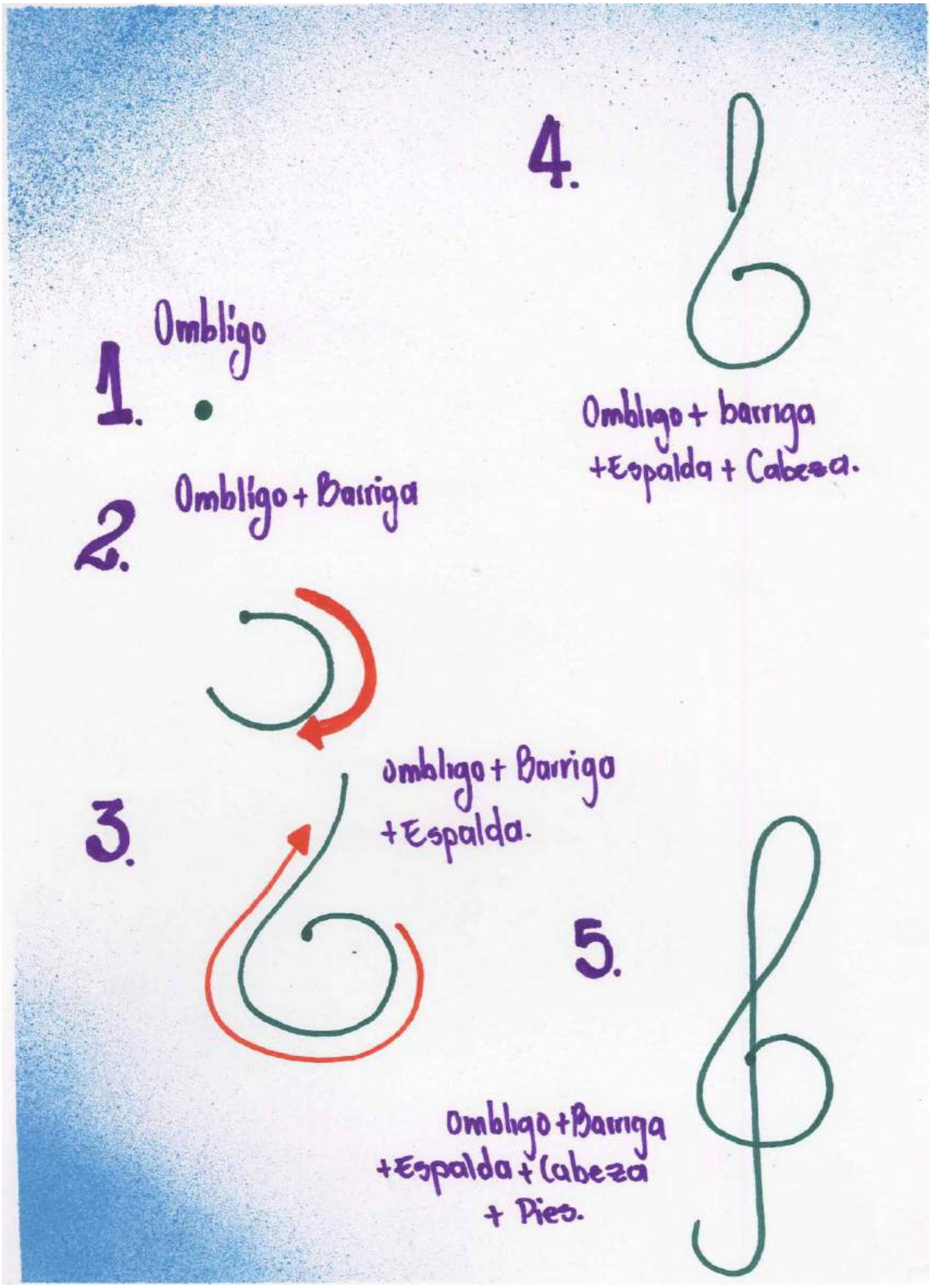

Figura 6. Dibujando la señora Sol y el señor Fácil

Actividad No. 7: Los hijos de la señora Sol

Objetivo: apoyar el desarrollo cognitivo y la memoria visual, analítica y nominal del estudiante al aprender la lecto – escritura de las figuras rítmicas sobre el pentagrama.

Descripción: una vez dibujada la clave de Sol (señora sol), el profesor le contará al estudiante la historia de las notitas: “los hijos de la señora sol”. Como se menciona en actividades anteriores, el Sol vive con su mamá la señora sol en el segundo piso. Abajo del sol vive el fácil, en el mezanine. En el primer piso vive el Mickey mouse. Debajo del Mickey vive el Rey en el sótano 1. Por último, en el sótano 2 vive el dormilón”.

Los nombres de las notas pueden variar según el gusto del profesor o del estudiante, pero siempre deben comenzar con la sílaba del nombre original (do, Re, Mi).

Nota: los nombres de las notas pueden cambiar al gusto del estudiante, siempre que comiencen con la sílaba correspondiente al nombre real de la nota. Así el acercamos al estudiante a la lectura de partitura de manera lúdica.

Aspectos trabajados

Esta actividad refuerza:

- Desarrollo motor fino
- Desarrollo cognitivo
- Memoria muscular
- Memoria visual

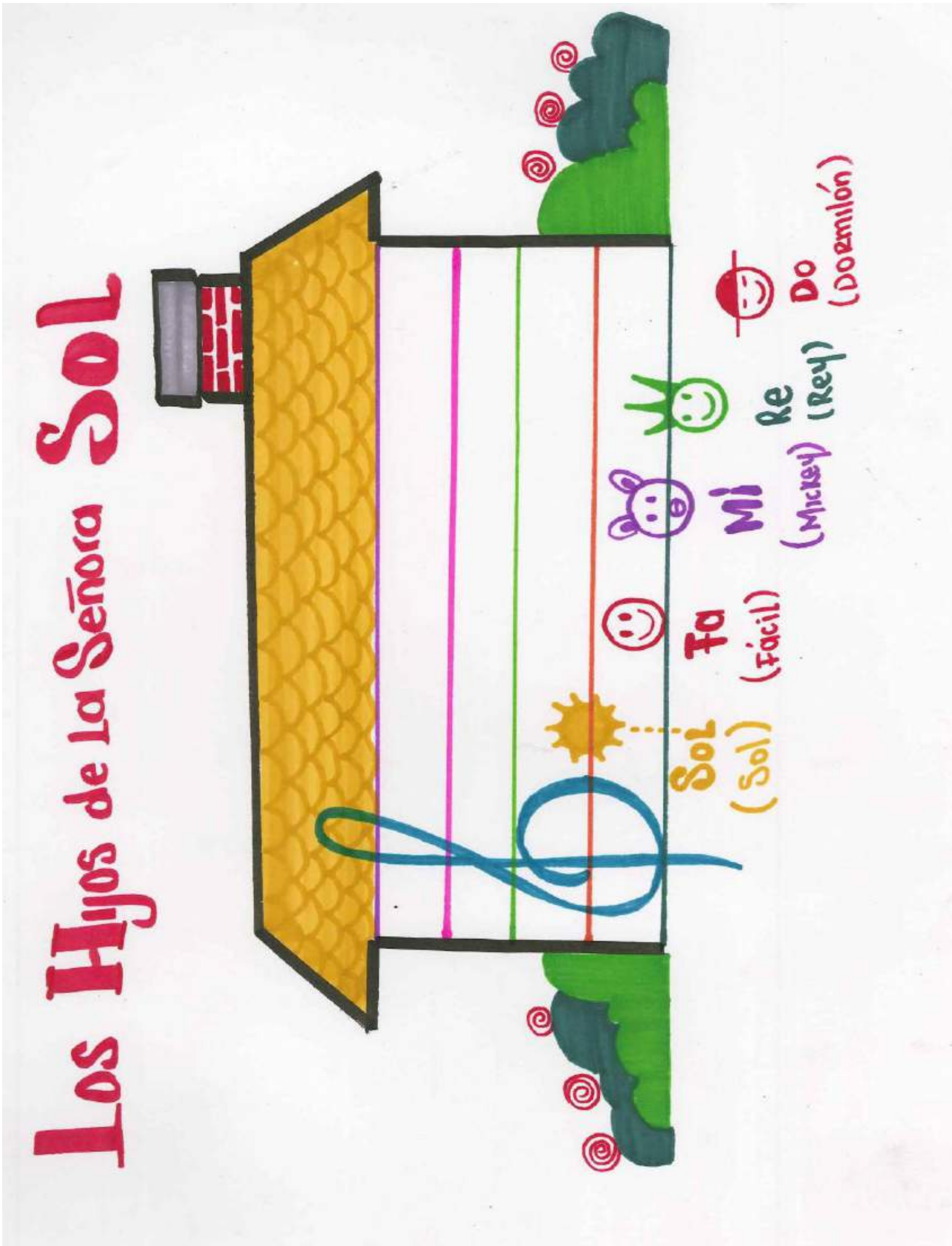

Figura 7. Los Hijos de la señora Sol

Actividad No. 8: La Pizza musical

Objetivo: favorecer el desarrollo cognitivo y la memoria del niño, al aprender las figuras rítmicas.

Descripción: sobre un tablero o papel, el profesor dibujará un círculo grande, contando la historia de “la pizza musical”. Menciona el nombre de su estudiante y le dice que la pizza, que es del sabor favorito del niño, es toda para él y será llamada Redonda, de pronto llega un amiguito con quien tiene que compartir la pizza y debe partirla a la mitad, cada mitad será llamada Blanca. Posteriormente llegan dos amigos más y cada uno debe partir su mitad de pizza a la mitad, saldrán cuatro porciones y cada una será una Negra. Así mismo, continuando los pasos de las fracciones matemáticas básicas, continuará el docente explicando de manera didáctica las figuras rítmicas.

Aspectos Trabajados

Esta actividad refuerza:

- Desarrollo cognitivo
- Memoria analítica
- Memoria visual
- Memoria afectiva

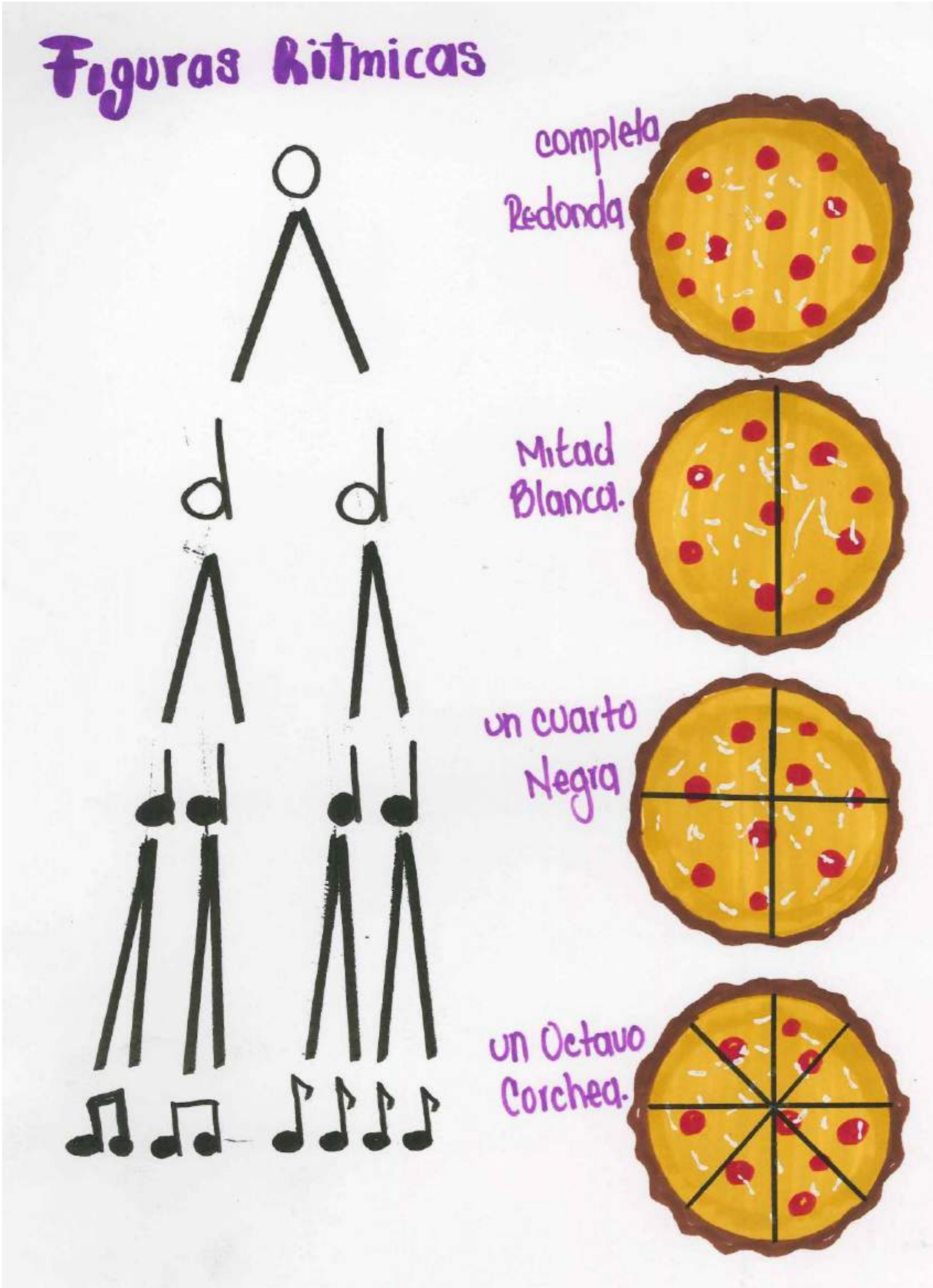

Figura 8. Figuras rítmicas

Figura 9. Pizza musical para recortar

Actividad No. 9: Matemática musical

Objetivo: reforzar el desarrollo cognitivo y memoria del estudiante, al aprender los valores de las figuras rítmicas en la cifra de compás.

Descripción: el profesor toma la pizza musical, recortando cada porción hasta llegar a ocho porciones (corcheas). Posteriormente escribirá en el tablero las cifras de compás, y dibujando el diagrama de las figuras rítmicas le enseñará al niño el valor de cada figura teniendo en cuenta la cifra de compás. Tomará el denominador en la cifra de compás y le preguntará al estudiante en qué parte del diagrama de las figuras rítmicas aparece el mismo número, al identificarlo el niño podrá saber cuál es la figura de pulsación en esa cifra de compás.

Aspectos Trabajados

Esta actividad refuerza:

- Desarrollo cognitivo
- Memoria analítica
- Memoria visual
- Memoria nominal

Actividad No. 10: Sumas y restas musicales

Objetivo: apoyar el desarrollo cognitivo y la memoria al resolver sumas y restas de las figuras rítmicas.

Descripción: el docente escribirá el diagrama de las figuras rítmicas en un lado del tablero, en el lado opuesto escribirá diferentes sumas y restas de figuras rítmicas: **♪ + ♪ =** Negra. El estudiante debe resolver los ejercicios, si es necesario, con la ayuda del docente.

Aspectos Trabajados

Esta actividad refuerza:

- Desarrollo cognitivo
- Memoria analítica
- Memoria visual

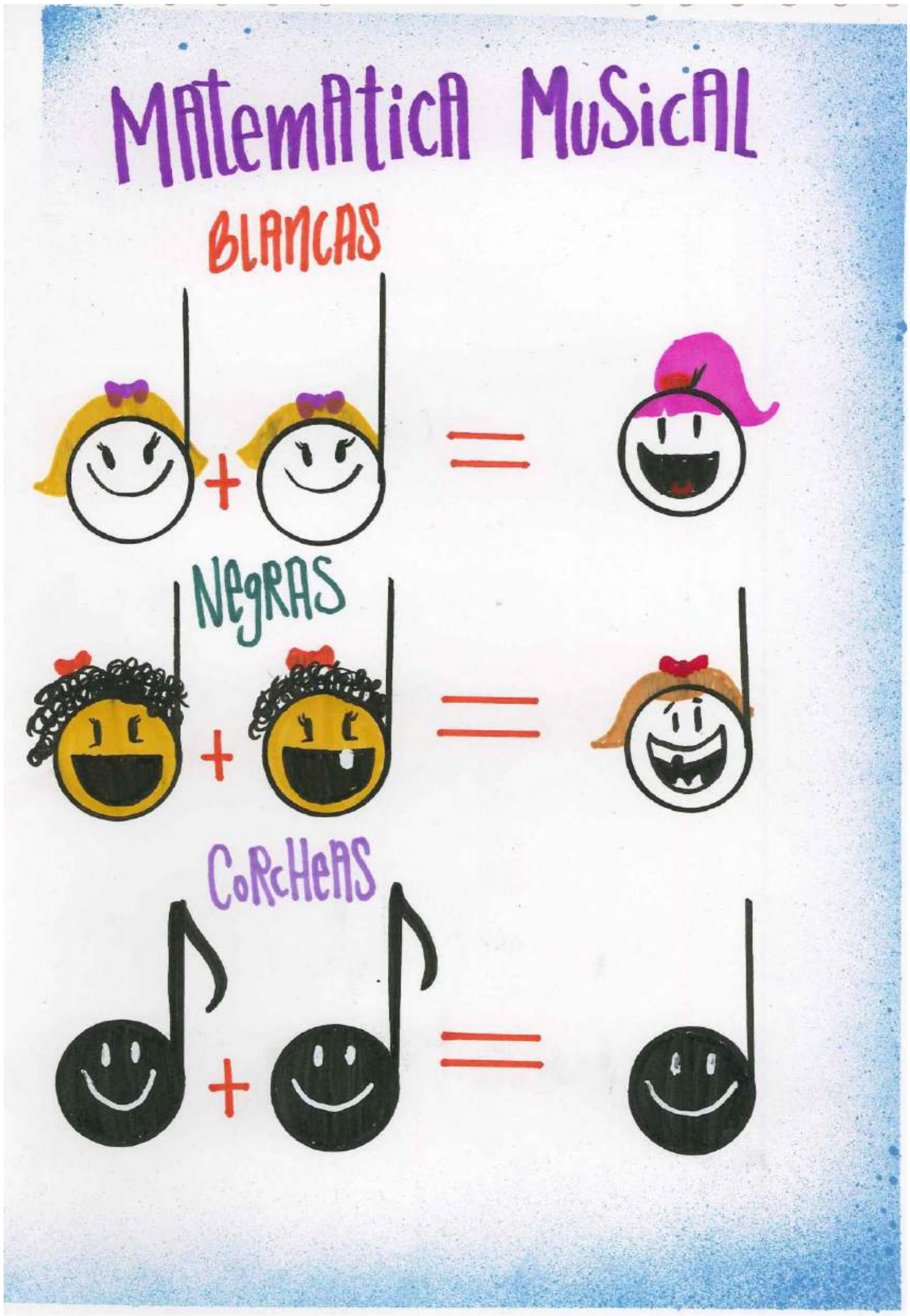

Figura 10. Matemática musical

Actividad No. 11: El laberinto musical

Objetivo: favorecer el desarrollo cognitivo y la memoria del niño al resolver problemas gramaticales y de lectura musical.

Descripción: sobre una hoja de papel, el docente trazará un camino a manera de laberinto. En la salida dibujará un personaje que sea el predilecto del estudiante, agregando “obstáculos musicales” en el laberinto: figuras rítmicas, sumas musicales, claves de sol y fa, entre otros. El estudiante, con un tiempo máximo cronometrado de 5 minutos, debe rescatar a todos los símbolos musicales atrapados en los obstáculos, resolviendo las sumas musicales e identificando cada uno de los símbolos musicales (Claves, figuras rítmicas etc.) para así, alcanzar a llegar a la meta ¡antes de que se acabe el tiempo!

Aspectos Trabajados

Esta actividad refuerza:

- Desarrollo cognitivo
- Memoria visual
- Memoria nominal
- Memoria afectiva

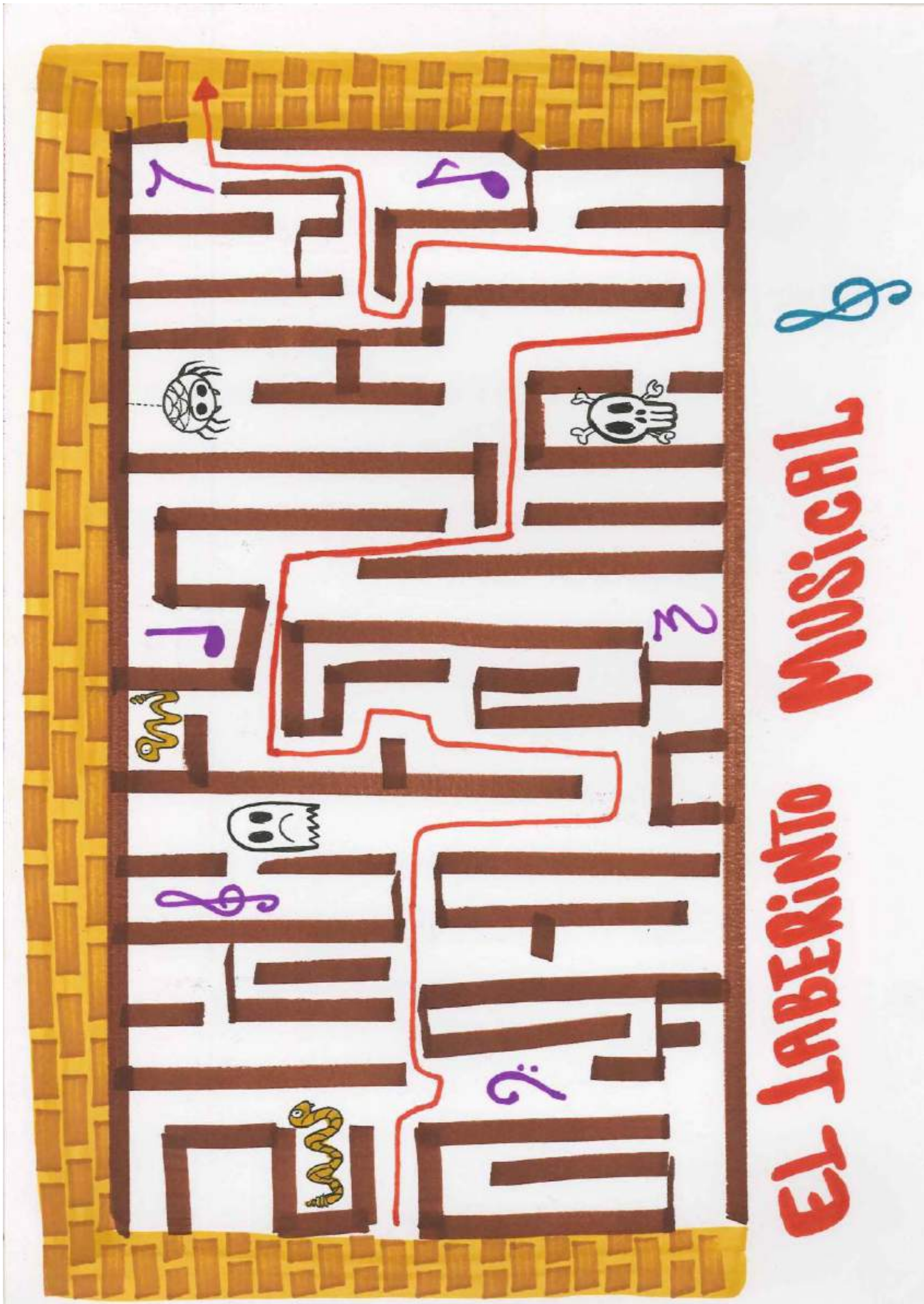

Figura 11. El laberinto musical

Explorando la interpretación musical.

Dirigido a niños de 5 años en adelante

Actividad No. 12: Saltando montañitas

Objetivo: favorecer la motricidad fina y la memoria, al aprender a ubicarse en las diferentes octavas del teclado del piano.

Descripción: una vez identificados el orden y números de los dedos de la mano de Sol, el siguiente juego consiste en llevar al estudiante al teclado del piano, enseñarle la diferencia entre teclas negras y blancas, y mostrarle que las teclas negras vienen agrupadas de a dos y de a tres.

Con la manito empuñada el niño va ubicar los grupos de dos teclas negras, presionándolas suavemente, para producir un sonido suave. Luego, con la mano abierta, realizará el mismo procedimiento con los grupos de tres teclas negras.

Aspectos Trabajados

Esta actividad refuerza:

- Desarrollo motor fino
- Desarrollo cognitivo
- Memoria visual
- Memora afectiva

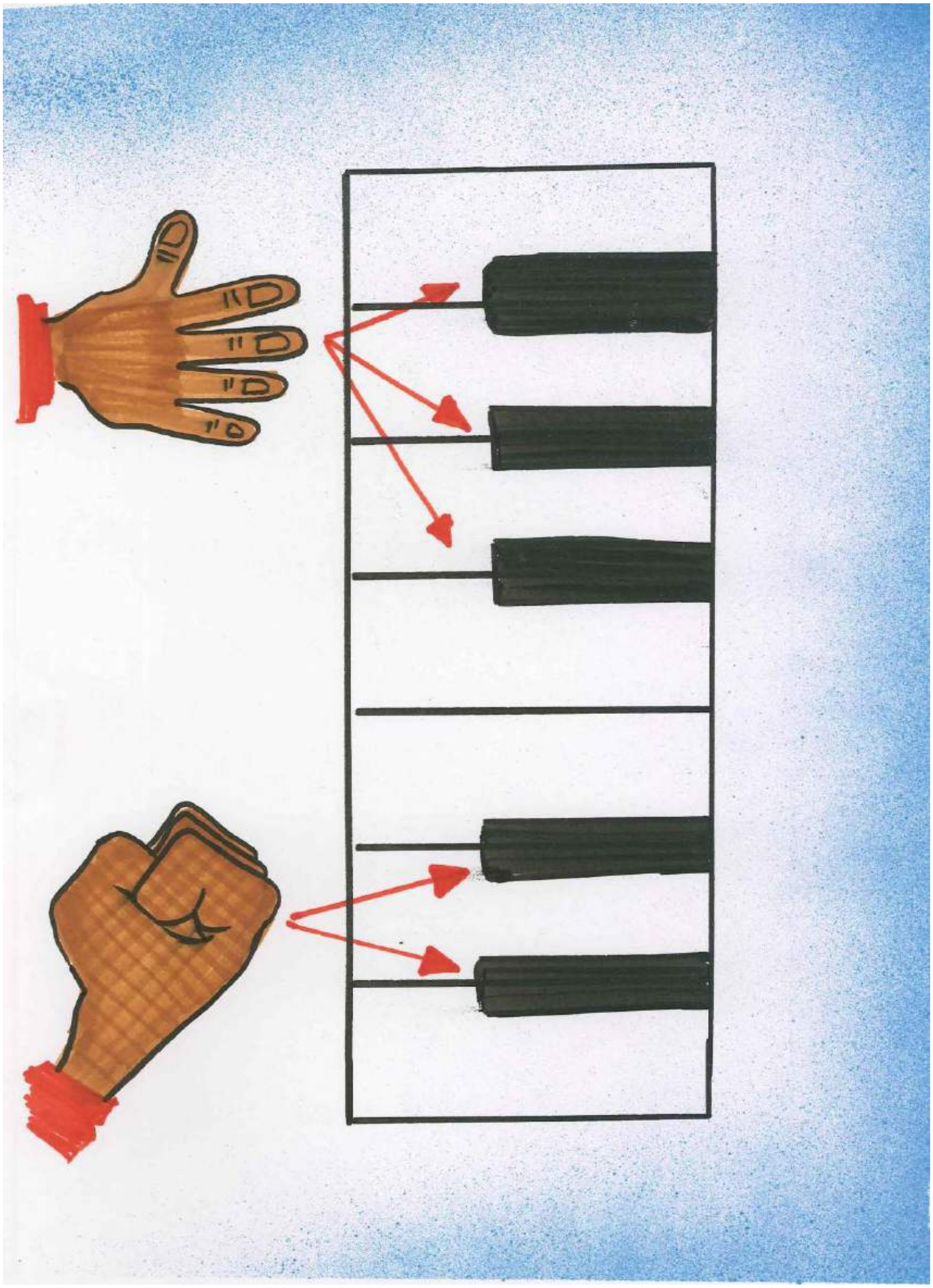

Figura 12. Saltando montañitas

Actividad No. 13: Congelados

Objetivo: fortalecer la motricidad fina del estudiante mediante el mejoramiento de debilidades técnicas y de interpretación por medio de la repetición continua de pasajes, compases y frases.

Descripción: cuando el estudiante tenga alguna dificultad técnica para aprender un fragmento, compás o sistema de su canción, es necesario repetir la interpretación hasta lograr la articulación o digitación necesarias. No obstante, los niños pequeños tocan una vez y al solicitarles repitan el fragmento, se incomodan y se distraen. Por esta razón, este juego es propicio para lograr la repetición adecuada sin que el estudiante se sienta fatigado.

El profesor indica al estudiante interpretar el fragmento en cuestión, y al momento de la dificultad identificada por el profesor, dirá enérgicamente: “Congelado” (también puede utilizar las palabras: “estatua” ó “freeze”), el niño automáticamente quedará inmóvil con sus manos en el teclado por el tiempo que el profesor considere (5 o más segundos), al transcurrir el tiempo el tutor dirá enérgicamente: “descongelado”, el estudiante continuaría tocando la pieza en el lugar donde quedó.

Aspectos Trabajados

Esta actividad refuerza:

- Memoria muscular
- Memoria afectiva
- Desarrollo motor fino

Figura 13. Congelado

Actividad No. 14: La princesa o el caballero del reino encantado

Objetivo: beneficiar la memoria muscular, analítica, auditiva y rítmica del estudiante al interpretar repetidas veces la pieza musical completa.

Descripción: durante la experiencia docente de la autora, se ha destacado una gran frustración en los niños entre 5 y 7 años de edad cuando se les pide que repitan una pieza completa o fragmento en el piano. Por lo general quieren interpretarla una vez y cambiar a otra pieza, sin importar errores ni problemas de técnica pianística.

Con esta actividad, el profesor propiciará la repetición del fragmento o de la obra una y otra vez manteniendo la motivación del niño, sin quejarse ni abrumarse.

El profesor procede a dibujar sobre el tablero u hoja de papel un castillo, planeta mágico, o país de las maravillas. Le indicará al estudiante que las hadas que vivían en ese castillo han sido secuestradas y encantadas, y deberán atravesar un bosque mágico para regresar a él. A través del bosque mágico habrá unos pasos, pueden ser 10, 20 o más, ya que esta actividad funciona para varias clases acumulando los puntos. El estudiante ganará puntos cada vez que repita la pieza completa o el fragmento que el profesor le pida, al no hacerlo el enemigo que encantó a las haditas tomará ventaja.

Aspectos Trabajados

Esta actividad refuerza:

- Memoria visual
- Memoria afectiva
- Memoria muscular

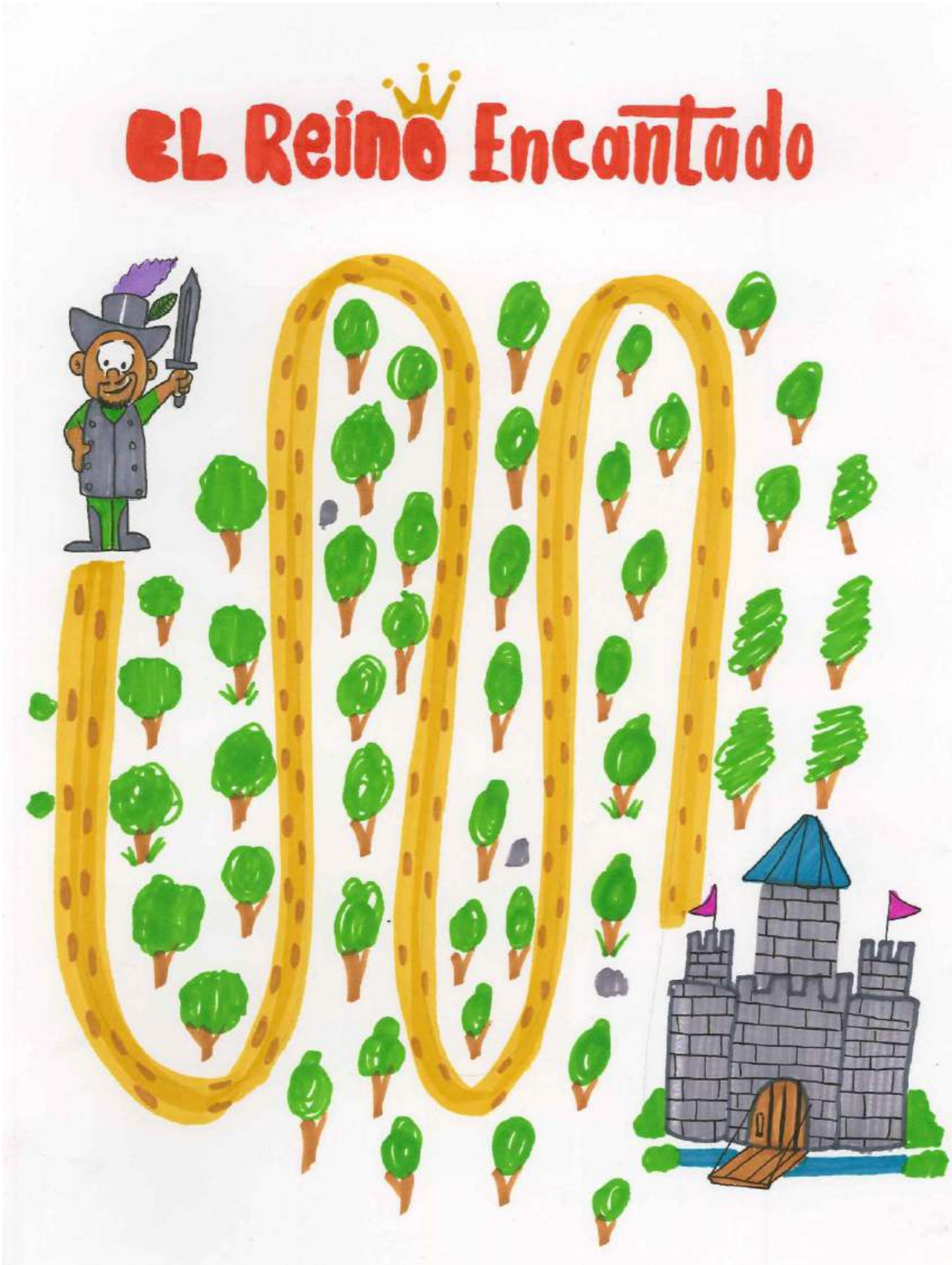

Figura 14. El Reino Encantado

Actividad No. 15: Carrera musical. El avión, el cohete o el carro.

Objetivo: favorecer la memoria muscular, analítica, rítmica, visual y auditiva del estudiante al tocar repetidamente la pieza musical completa, mediante una competencia con el profesor.

Descripción: una actividad a manera de carrera o competencia. El docente traza sobre un papel una carretera desde un inicio o salida hasta una meta alejada. En la posición de salida colocará dos carritos de juguete (pueden ser dibujados), dos aviones o cohetes, y le indicará al estudiante que uno pertenece a el docente y el otro a él. El niño tendrá que repetir la pieza o fragmento que el profesor le indique, las veces necesarias, y por cada vez que la interprete, el carrito se moverá un poco más hasta alcanzar su meta. En el camino, puede haber obstáculos, ejemplo: notitas o figuras rítmicas atrapadas, las cuales serán premios extra para el estudiante al llegar a ellas y rescatarlas. Al llegar a la meta, el niño habrá ganado la carrera estudiando varias veces su canción mientras el docente le corrige técnica, digitación, fraseo etc.

Aspectos Trabajados

Esta actividad refuerza:

- Memoria muscular
- Memoria afectiva
- Memoria visual
- Desarrollo motor fino

Figura 15. La Carrera

Actividad No. 16: Las tapitas voladoras

Objetivo: fortalecer el desarrollo cognitivo y la memoria visual, nominal y auditiva del estudiante, mediante el reconocimiento de las teclas del piano con su sonido y nombre correspondiente.

Descripción: el profesor coloca tapas de marcadores (plumones) o figuritas de juguete muy pequeñas sobre las teclas del piano a lo largo de todas las octavas. Le indica al niño que tiene cinco segundos para encontrar la tecla que él le diga, ejemplo: Do, Re, Mi, Fa…

El profesor comienza enérgicamente la cuenta regresiva: ¡5!… ¡4!… ¡3!… ¡2…1!…

Prolongando la cuenta regresiva lo necesario para que el estudiante encuentre la tecla correspondiente.

Una vez el niño haya ubicado las tapitas sobre las teclas correctamente, pulsará suavemente la tecla diciendo el nombre del sonido al que corresponde, y al soltar la tecla no bruscamente sino deslizando el dedo, la tapita saldrá volando. Se repite este procedimiento hasta aprender y memorizar los sonidos correspondientes para cada tecla del piano.

Aspectos Trabajados

Esta actividad refuerza:

- Desarrollo cognitivo
- Memoria visual
- Memoria afectiva
- Memoria analítica

Figura 16. La Tapa Voladora

Actividad No. 17: El ciclo de la vida

Objetivo: estimular la memoria muscular y la motricidad fina en el estudiante, al adoptar un método de estudio práctico y eficiente.

Descripción: el profesor le lleva una partitura nueva al estudiante, al entregarla, le indica que el ciclo de vida de una canción u obra musical es el siguiente:

- Al nacer: cuando recién está leyendo la partitura y la canción está recién nacida y debe ser interpretada con el ritmo correctamente, pero de manera muy lenta.
- Aprende a gatear y caminar: cuando lleva al menos dos semanas practicándola todos los días, puede subir un poco la velocidad.
- Aprende a correr y volar: lleva al menos un mes de práctica diaria y continua de la canción. En este momento puede subir la velocidad hasta que el profesor le indique.

Si el estudiante no cumple con estos requisitos en algunos de los puntos, la canción vuelve a nacer y debe ser interpretada de manera muy lenta de nuevo.

Aspectos Trabajados

Esta actividad refuerza:

- Motricidad fina
- Desarrollo cognitivo
- Memoria visual
- Memoria analítica

Figura 17. El Ciclo de la Vida

Actividad No. 18: ¡Caliente, caliente! La estufa en el teclado del piano.

Objetivo: reforzar el desarrollo cognitivo, la motricidad fina y la memoria visual, muscular y afectiva en el estudiante.

Descripción: para reforzar la articulación de la técnica pianística conocida como “Staccato” (toque corto y separado), el profesor puede realizar el juego de “la estufa caliente”. El profesor indica al estudiante colocar sus manos sobre el teclado del piano, y le indicará al estudiante que el teclado del piano se ha convertido en una estufa ¡y está hirviendo! Al articular cada sonido, el estudiante debe levantar los dedos rápidamente porque si los deja reposados sobre el teclado o al tocar hace un “legato” (toque sin separar las teclas), se quemaría con la estufa y perdería su punto.

Aspectos Trabajados

Esta actividad refuerza:

- Motricidad fina
- Desarrollo cognitivo
- Memoria visual

Figura 18. ¡Caliente! ¡Caliente!

Actividad No. 19: El piano mudo

Objetivo: reforzar el desarrollo cognitivo, la motricidad fina y la memoria auditiva, rítmica, muscular y afectiva en el estudiante.

Descripción: el profesor divide la partitura por secciones, (cada sección puede ser una frase o sistema) e indica al estudiante empezar a interpretar la melodía de la canción de la siguiente manera:

- La primera vez la toca completa.
- La segunda vez omite la primer parte de la sección A (primer sistema) imaginando en su mente el sonido y el movimiento con los deditos y sin para el tempo continua tocando la segunda parte de la sección A y las secciones B y A
- La tercera vez toca de nuevo toda la canción, omitiendo la sección B (tercer sistema) y tocando las otras secciones completas. Siempre manteniendo el tempo y ritmo indicados en la partitura.

Aspectos Trabajados

Esta actividad refuerza:

- Motricidad fina
- Desarrollo cognitivo
- Memoria muscular

Aproximaciones al trabajo en clase sobre la partitura

En esta sección de la guía se presentará el procedimiento para desarrollar los juegos y actividades didácticas musicales expuestos en párrafos anteriores. La autora realizará ejemplos de clases desarrolladas con sus estudiantes de 5, 6 y 7 años de edad, en los que durante la misma se ejecutaron algunos de estos juegos.

En cada uno de los ejemplos, se mostrará la influencia de los juegos y actividades didácticas musicales en el desarrollo motor fino y cognitivo. Así mismo, se demostrará el refuerzo realizado por los juegos y actividades didácticas musicales sobre la memoria: visual, rítmica, auditiva, nominal, muscular, analítica y afectiva.

En los siguientes ejercicios se plantearán unas propuestas para aproximarse al estudio de ciertas piezas pequeñas, puntualizando que tipo de memoria y desarrollo infantil se ve en cada caso ejercitado.

Título de la obra: La Lluvia

Método: Enseñando a tocar a los deditos

Compositor: John Thompson

Juego y actividad didáctica musical: **No.** 18 ¡Caliente, caliente!

Figura 19. Partitura “La Lluvia”

En la canción “La Lluvia”, tomada del libro de J. Thomson “Enseñando a tocar a los deditos”, se observa que tanto la mano derecha como la izquierda presentan material melódico de forma independiente, es decir, no simultánea.

Para ella se propone que se incentive el trabajo sobre diversos tipos de desarrollo y memoria, de la siguiente manera:

Desarrollo motor fino, desarrollo cognitivo, memoria muscular y visual: El movimiento descendente de la mano izquierda y ascendente en la mano derecha generan el desplazamiento de los dedos llamado movimiento contrario, ejecutado sobre el teclado del piano, lo que ayuda al estudiante a ubicarse espacialmente en el teclado, reforzando la independencia

de las manos, mientras desarrolla la lectura de las notas en el pentagrama. Se puede solicitar al estudiante que cante la melodía mientras toca, para así ejercitar su **memoria auditiva.** También se puede realizar una analogía, diciéndole al niño que sus dedos deben saltar sobre las teclas como lo hacen las gotitas de lluvia sobre el tejado, esto permite ejercitar la memoria muscular, a la vez que se introduce el aprendizaje de las articulaciones denominadas stacatto (toque corto y separado) y portato (toque pesado y separado).

Aunque los números en la partitura que indican la digitación correspondiente ayudan al estudiante a ubicar las notas en el piano con el dedo correcto, hay que tener en cuenta que no siempre se deben escribir digitaciones cuando se está aprendiendo a leer partitura porque el estudiante muchas veces no lee las notas sino que se guía únicamente por los números. Es recomendable leer con los números de digitación y posteriormente borrarlos.

Desarrollo cognitivo, memoria visual y afectiva: Uno de los recursos pedagógicos que permiten que el estudiante se apropie de la música que va a estudiar, consiste en generar relaciones a través del cuento y del dibujo, con los contenidos o imaginarios que produce la pieza. En este caso, ya el creador de la pieza ha incorporado a la misma una letra que incentiva la imaginación. Para complementar este proceso de aprehensión, se le puede indicar al niño que realice dibujos en torno a lo descrito en la letra o que el profesor proponga los dibujos y el niño sea quien los coloree mientras se canta la canción. Estas actividades generan un impacto visual y emocional en el niño, permitiendo que el aprendizaje sea más divertido y la música difícil de olvidar.

Título de la obra: Itsy bitsy spider

Compositor: Tradicional Danés

Juego y actividad didáctica musical: No. 7 Los hijos de la señora sol.

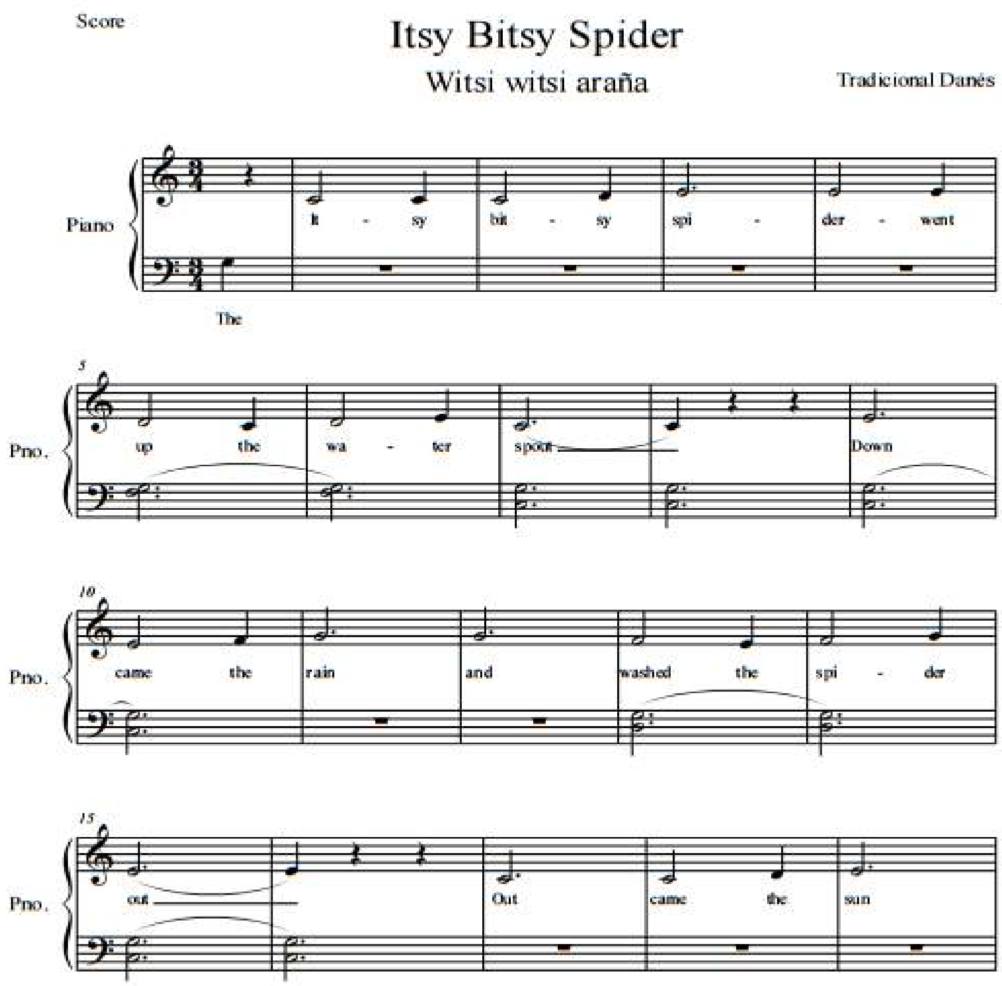

Figura 20. Partitura Itsy Bitsy Spider

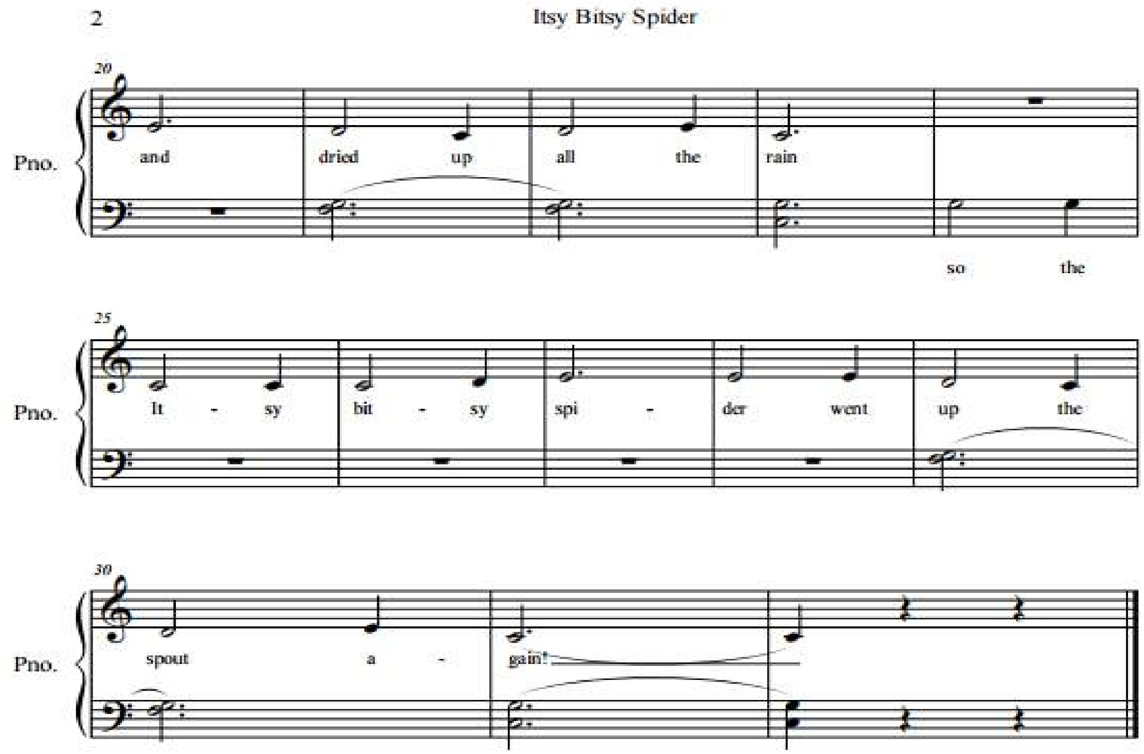

Figura 20. (Continuacion).

Memoria auditiva y afectiva: La melodía de esta canción es muy sencilla pero divertida para los niños, si le colocamos la letra original les resulta aún más divertido teniendo en cuenta la historia de la arañita que se cae por la canaleta.

Como docentes podemos investigar en nuestro estudiante qué parte de ésta historia le causa mayor emoción y curiosidad, y es posible modificarla hacia el gusto, vivencia o interés social y cultural del estudiante.

Desarrollo motor fino, memoria rítmica y muscular: El ritmo si bien es sencillo, está diseñado para ser contagioso y fácil de memorizar. Podemos hacer la analogía de la arañita saltando al intentar subir la canaleta. Con la continua combinación blaca – negra, se genera una

sensación de “saltillo” con la cual podemos jugar con el estudiante. Su mano puede ser la araña saltando entre las notas del piano.

Desarrollo cognitivo, memoria visual y analítica: el trabajo de Lecto-Escritura es muy importante a la hora de aprender una canción nueva. El estudiante no sólo estaría haciendo uso de su memoria intuitiva como la memoria auditiva y rítmica, sino que puede ser guiado hacia el aprendizaje utilizando la lectura y escritura de manera efectiva.

Cuando son niños pequeños es posible cambiar el nombre de la notas musicales con palabras que comiencen por la misma sílaba, es decir el Do podría ser un “Dormilón”, el Re podría ser una “Reina” para las niñas, Mi puede cambiar a ser “Mickey”. Existen muchas posibilidades dependiendo de los gustos del niño. Una vez identificados los personajes por los cuales se intercambian las notas, los dibujamos sobre el pentagrama exactamente en la línea o espacio correspondiente; de esta manera el niño está leyendo inconscientemente la partitura, cuando eventualmente quitemos los personajes, habrá aprendido a leer partitura de manera divertida.

Título de la obra: BINGO. B- I –N- G- O

Compositor: Tradicional norteamericano

Juego y actividad didáctica musical: No. 15 La carrera musical

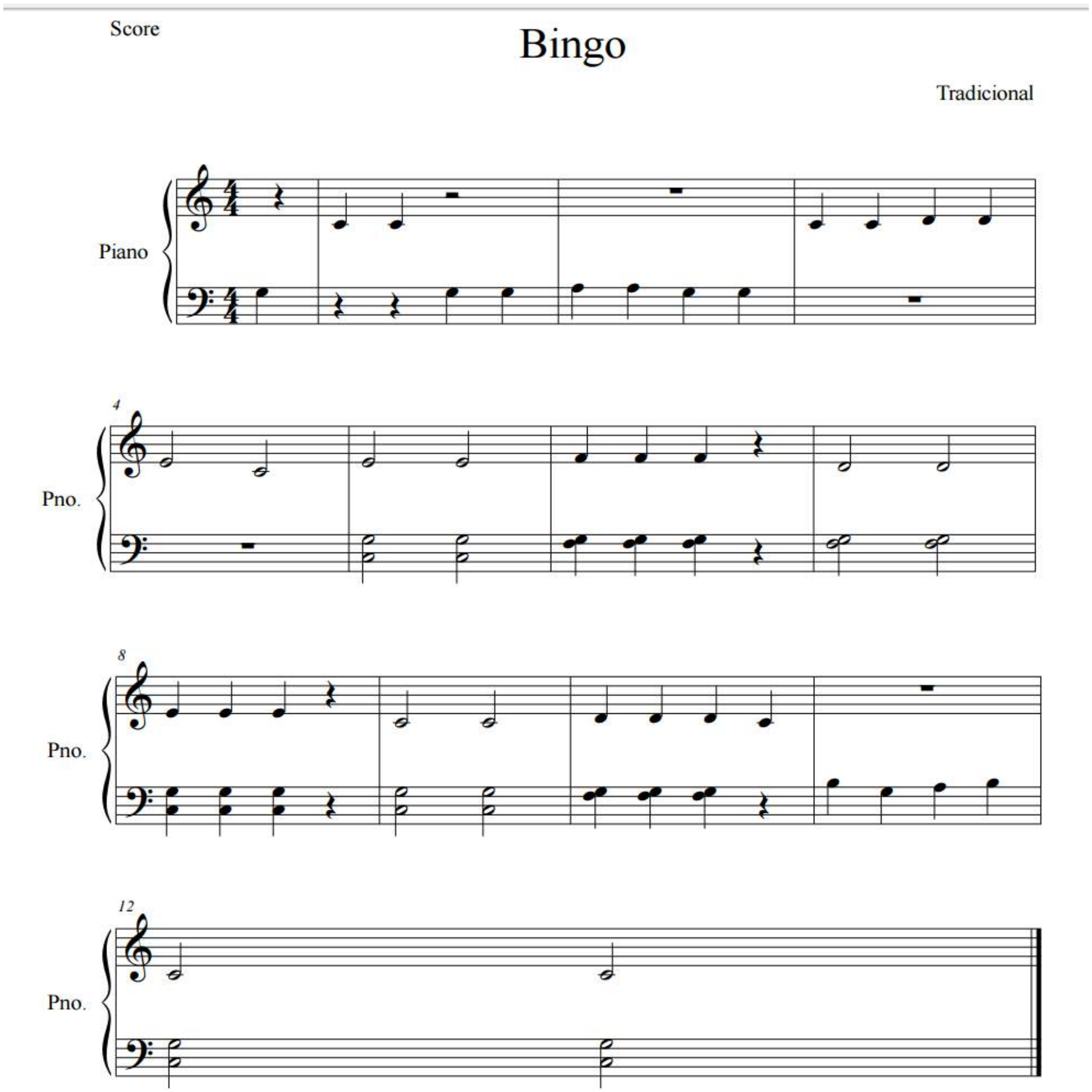

Figura 21. Partitura Bingo

Esta alegre canción infantil es muy conocida y cantada por muchos niños preescolares en varios idiomas alrededor del mundo.

Desarrollo cognitivo, memoria afectiva y auditiva: Para abordar el aprendizaje de esta canción infantil en el piano, el profesor puede examinar los gustos del estudiante, por ejemplo: si al niño le gustan los dinosaurios, puede modificar la letra canción con dinosaurios. Si el niño tiene una mascota, el profesor puede modificar la letra con el nombre de la mascota, en fin, hay un sin número de posibilidades para estimular en el estudiante un gusto por esta pieza corta. Así, mientras cantan la letra personalizada, el estudiante refuerza su memoria auditiva y afectiva, y estimula el desarrollo cognitivo mientras aprende la melodía y letra de la canción.

Desarrollo motor grueso y fino, memoria muscular, rítmica y auditiva: Posteriormente, el profesor procede a indicarle al estudiante tocar la canción en el piano, de manera muy lenta. Mientras el estudiante lee las notas, el profesor canta la canción para estimular su memoria auditiva, y rítmica.

Título de la obra: ODA A LA ALEGRÍA. Tema de la Sinfonía N.9 Op. 125

Compositor: L. V. Bethoveen

Juego y actividad didáctica musical: No. 14 La princesa o el caballero en el bosque encantado - No.19. El piano mudo.

Figura 22. Partitura Oda a la alegría

El tema de la novena sinfonía de Beethoven es muy reconocido, y al tener una melodía en movimiento conjunto, genera cierta facilidad al aprenderla por primera vez.

Desarrollo cognitivo, memoria visual y analítica: el profesor indica al estudiante, comenzar con el estudio de las notitas de la canción. El tema principal tiene una melodía original escrita en Re mayor, para los niños se ha transportado a la tonalidad de Do mayor. El estudiante

sólo trabajaría la posición de Do teniendo en digitando los cinco dedos: 1-2-3-4-5, en sus respectivos sonidos: do-re-mi-fa-sol.

Posteriormente, el profesor indica al estudiante conectar las notas en la partitura con un lápiz de color, así podrá aprender la dirección de la melodía, reforzando su desarrollo cognitivo y memoria visual y analítica.

Desarrollo motor fino, memoria muscular: esta melodía del tema, es corta y no tiene un alto nivel de complejidad, el fraseo es contagioso y está escrita en movimiento conjunto (sonidos consecutivos sin separar entre notas), propicio para que el estudiante logre mecanizar el movimiento de los dedos subiendo nota por nota a partir de la tecla mi, hasta bajar de la misma manera hasta el Do. Podemos hacer la analogía de la escalerita musical, los deditos suben en la secuencia escrita por las notitas musicales es decir, a medida que suben y bajan las notas, los deditos estarían subiendo y bajando la escalera.

Desarrollo motor fino y cognitivo, memoria auditiva y muscular: En esta sección haremos el juego del “piano mudo”. El profesor divide la partitura por secciones. El estudiante empieza a tocar la melodía de la canción, la primera vez la toca completa. La segunda vez omite la primer parte de la sección A (primer sistema) imaginando en su mente el sonido y el movimiento con los deditos y sin para el tempo continua tocando la segunda parte de la sección A y las secciones B y A. Continúa como ha sido expuesto en la actividad N.19.

Título de la obra: Tambores indios

Método: Enseñando a tocar a los deditos, J. Thompson

Compositor: John Thompson

Juego y actividad didáctica musical: No. 13. Congelados

Figura 23. Partitura Tambores Indios

Este excelente método de aprendizaje para piano tiene canciones muy creativas como ésta. Es una canción pertinente en la enseñanza para niños y niñas, debido a sus melodías y ritmo constante en el acompañamiento.

Desarrollo motor fino, memoria muscular y nominal: Debido a los sonidos nuevos (para los niños) trabajadas en esta obra en tonalidad de Do menor, lo ideal en primer lugar es mecanizar la melodía en los deditos del estudiante, enseñando la duración de las notas como redondas y blancas, y posteriormente enseñar el Mi bemol, la primer tecla negra que el estudiante arpende en el piano y en la partitura. El sonido no debe dejar su nombre “Mickey” (o como le haya llamado el profesor a la nota Mi), pero en este caso podríamos llamarle Mickey bemol, afirmando que es el apellido; ó llamarle Mickey negrito por el color de la tecla en la que se ejecuta. Posteriormente le llamaremos a la tecla: mi bemol.

Memoria rítmica: En esta canción es de suma importancia el ritmo, el cual está muy ligado a la melodía. La mano derecha juega con diferentes figuras rítmicas y con el silencio de negra, que juega un papel muy importante en al final de las frases. Para ejecutar el silencio, el profesor procede a cantar en voz alta la indicación de callar: SHHHH!!! Siempre en el periodo de tiempo que dura la negra, colocando su dedo índice en la boca. Esto, además de ser divertido para el estudiante, lo concientiza de la importancia del silencio y su duración. El ritmo de la mano izquierda es un pedal (mismo ritmo y sonidos continuos) que se convierte en melodía en el segundo sistema de la canción. Este acompañamiento en pedal de la mano izquierda, se puede asociar a la melodía de la mano derecha, si es posible escribir flechas que indiquen cuando se unan las dos manos.

Desarrollo cognitivo, memoria auditiva y afectiva: La melodía que se encuentra en esta canción es muy atractiva para los niños. La primera frase en los compases 1 al 8, puede ser

relacionada con la historia de un expedicionario que se encuentra en la selva y llega a una tribu indígena. Al verlo, los nativos comienzan a perseguirlo, con el bajo continuo de negras como el sonido de la persecución. La segunda melodía, ubicada en los compases 9 al 12, sería el escondite secreto que encuentra el expedicionario en una cueva tenebrosa. Cuando los nativos lo descubren se entera de que sólo querían jugar con él y se van corriendo y jugando, en compases 13 al 16.

Título de la obra: Swans of the Lake

Método: Libro de primer grado de J. Tompson.

Compositor: John Tompson

Juego y actividad didáctica musical: No. 14. La princesa o el caballero del reino encantado

Figura 24. Partitura Los Cisnes en el Lago

Figura 24. (Continuación).

Desarrollo cognitivo y memoria Auditiva: El profesor indica al estudiante reconocer la melodía de la obra o canción. Practicando de la siguiente manera: Cantarla. Identificar las frases de la obra y sus relaciones internas de pregunta y respuesta. Memorizar cada frase de oído

Desarrollo cognitivo, memoria Nominal y Analítica: el profesor indica al estudiante ubicar el sonido más agudo y el más grave en la melodía dispuesta para la mano derecha (Dirección melódica), de esta manera concientiza al estudiante de importancia de la dirección de la melodía y su interpretación será más natural para el estudiante.

En este ejemplo, la canción “Swans of the Lake”, (Cisnes del lago) tiene como sonido más agudo Sol, y el más grave el Do. El profesor indica al niño unir las figuras rítmicas con líneas para ilustrar la dirección de la primera melodía, como un camino, una carretera, unas

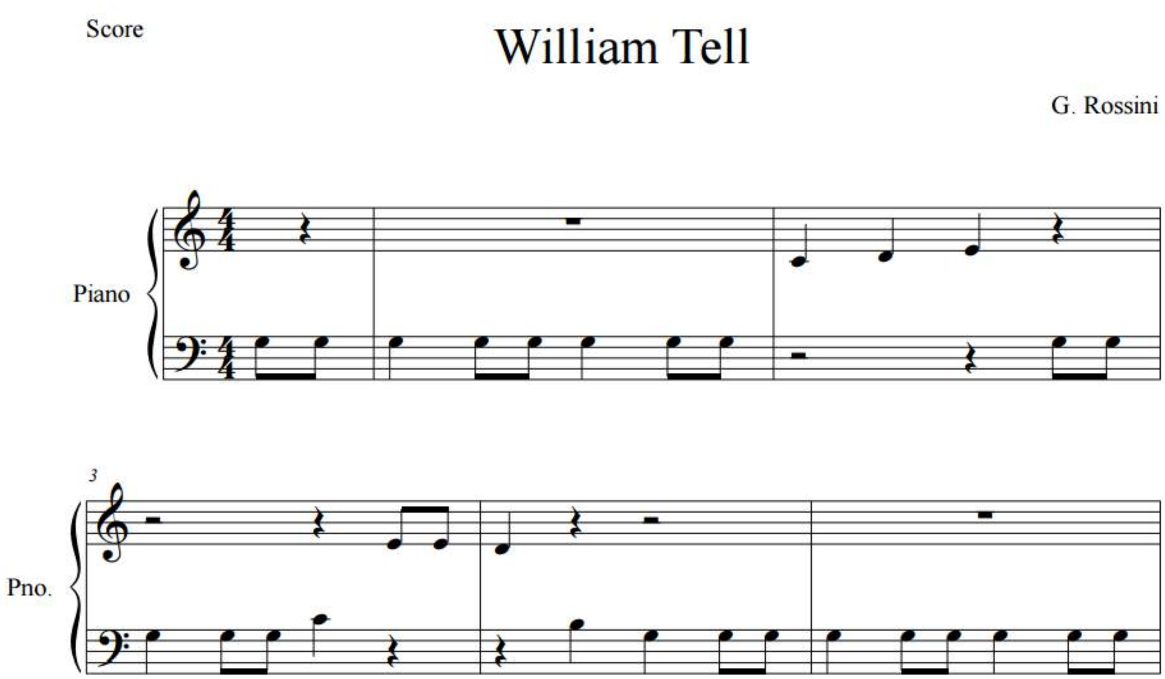
montañas, o como las ondas del agua, estimulando la memoria visual y analítica del estudiante y favoreciendo el aprendizaje.

Memoria Afectiva: Contar una historia de la obra o canción. Las canciones o ejercicios con propósitos académicos y técnicos como esta, no tiene un contexto histórico, pero si tienen letra. Podemos crear una historia a partir de la letra y la melodía. Otras obras con mayor nivel de dificultad, de compositores como Mozart, Beethoven, Chopin, Tchaikovsky, para estudiantes más avanzados, por lo general tiene un contexto histórico en el cual el estudiante debe ser concientizado y tratar de entenderlo y vivirlo mientras interpreta la obra. Lo que genera una excelente interpretación en el estudiante, porque de alguna manera se identifica con el contexto de la obra.

Título de la obra: Tema de la obertura de William Tell. Ópera a cuatro actos.

Compositor: Gioachino Rossini

Juego y actividad didáctica musical: No. 19. ¡Caliente, caliente!

6
Pno.
9
Pno.

12
Pno.
15
Pno.

Figura 25. Partitura William Tell

Esta alegre melodía es un excelente elemento para la enseñanza del piano porque su fraseo y ritmo es atractivo para los niños, ha sido usada en varios dibujos animados y hace un llamado a juguetear y saltar. Presenta un nivel de dificultad mayor a las anteriores y su estudio se puede abordar de la siguiente manera:

Desarrollo motor fino, memoria muscular: En esta canción se encuentra la participación de ambas manos en la melodía. La mayor dificultad que presenta para el estudiante esta pieza está relacionada con su edad y el desarrollo motriz alcanzado, ya que el objetivo propuesto al estudiante es lograr tocar el staccato a la velocidad indicada y con la técnica correcta. Lo recomendable es enseñar la pieza a niños a partir de los 6 o 7 años de edad, debido al desarrollo motriz que los niños de estas edades demuestran a diferencia de niños de menor edad.

Como preparación para abordar la pieza se puede incentivar al niño a jugar con sus dedos, saltando y bailando con ellos sobre el teclado, como en el juego de “la estufa caliente”, de tal manera que pueda ejercitarse muscularmente en la realización del staccato. El profesor debe prestar atención a la postura de la mano del estudiante y la firmeza del dedo al saltar, así que lo recomendable es iniciar con el juego, y luego al interpretar la pieza, a un tempo lento, posteriormente acelerar poco a poco hasta alcanzar el tempo deseado.

Memoria afectiva: Esta obra tiene una historia, por lo cual se puede contar al estudiante modificando sus personajes al gusto y edad del niño.

Desarrollo motor grueso, memoria rítmica y auditiva: sin lugar a dudas el ritmo ocupa un lugar muy importante en esta canción. Tarareando la melodía, mientras el profesor marcha con el estudiante por todo el recinto zapateando en:

- ✓ Negras
- ✓ Blancas
- ✓ El ritmo de la canción
- ✓ Combinaciones rítmicas variadas

Generando así independencia motriz y rítmica en el estudiante. De esta manera mientras se juega a “la marcha de soldados” el niño aprende la melodía y el ritmo de la canción de manera mucho más fácil y divertida para él.

Título de la obra: CAN – CAN de “Orfeo en los infiernos”

Compositor: Jaques Offenbach

Juego y actividad didáctica musical: No. 19. Piano mudo

Figura 26. Partitura Can – Can de Orfeo en los Infiernos

Esta divertida obra, escrita para una danza tradicional francesa derivada del “Galope”, de nivel más exigente que las anteriores, es una gran herramienta para los estudiantes de iniciación al piano.

Desarrollo motor fino, memoria auditiva y muscular: La melodía alegre y rápida es atractiva para el estudiante. Se puede tararear, cantar, solfear y jugar el juego de “piano mudo” para ejercitar la memoria auditiva y el oído interno. Es necesario que el niño toque una y otra vez la melodía, enseñando los primeros 3 compases (semifrase) muy despacio, repitiéndolos 5 o más veces y a continuación abordar el compás 4 y 5 con el mismo procedimiento, luego el 6 terminando en el Do del compás 7. Cuando esas pequeñas secciones estén aprendidas, se procede a tocar con el estudiante toda la primera frase, muy lento, compases 1 – 7, de esta manera el niño mecaniza las digitaciones y la melodía más efectivamente.

Memoria visual y afectiva: Leemos junto con el estudiante en voz alta, la mano derecha. Primero sólo los nombres de notas, luego con ritmo, y posteriormente, al revés. Se puede hacer el juego de “las carreras de lectura” en el que se comienza leyendo muy despacio con el ritmo, hasta lograr leer lo más rápido posible, el que logre leer toda la partitura muy rápido sin equivocación, gana. Se recomienda dejar ganar al estudiante al menos una vez y felicitarle, ganar puntos, estrellas o premios, de esta manera se verá motivado a seguir intentándolo hasta perfeccionar su lectura y solfeo.

CONCLUSIONES

En los últimos años la pedagogía ha destacado la importancia del estudio de metodologías que incentiven el aprendizaje significativo y placentero para los estudiantes. Importantes pedagogos han evidenciado la necesidad de recurrir a estrategias para que el estudiante disfrute su clase mientras aprende a analizar contenidos y experiencias. Estos estudios han demostrado resultados positivos al implementar actividades lúdicas y didácticas en las clases, que anteriormente hacían uso de recursos estrictos para la enseñanza. No obstante se ha manifestado una necesidad de continuar con el proceso de aplicación de dichas actividades, ya que algunos docentes continúan haciendo uso de la pedagogía tradicional en la que el estudiante es considerado literalmente como carente de conocimientos *(“sin luz”)*.

Teniendo en cuenta lo anterior, este documento comienza analizando las etapas del desarrollo psicomotriz de los niños y niñas, en el capítulo 1, y definiendo los conceptos claves (juego, didáctica, lúdica) en el capítulo 2, con el propósito de sugerir actividades congruentes al proceso natural de aprendizaje de los estudiantes. A partir de este marco conceptual el capítulo 3 expone la guía en la que se presentan estrategias didácticas y lúdicas para el desarrollo de una clase de iniciación al piano para niños y niñas entres los 5 y 7 años de edad, tomando como base los métodos académicos tradicionales para el estudio del piano.

A partir de la aplicación de esta guía, la autora de la monografía sugiere tener en cuenta los siguientes aspectos a la hora de abordar algunas de las actividades didácticas.

1. **Explorando mi postura corporal**

- El desarrollo motor grueso de los estudiantes en la mayoría de los casos se evidenció al ser favorecido por las actividades pertinentes.

- Los estudiantes de 5 y algunos de 6 años de edad, aún presentaban un poco de dificultad al sentarse al piano. Principalmente porque sus pies no alcanzan el suelo, su postura corporal correcta se ve afectada por no tener el suficiente apoyo de sus pies y piernas. A lo que se debía replantear esta actividad con este grupo de edades. Colocando un centro de apoyo (butaca o escalón) adicional para sus pies, alcanzando la altura del suelo, logrando así la postura correcta.

- A los estudiantes de 5 años de edad, al no tener el desarrollo motor fino totalmente desarrollado, se les dificulta mantener una posición adecuada de sus manos sobre el piano. Al ejecutar las notas musicales con su mano derecha en posición de do mayor (do a sol con dedos del 1 al 5 respectivamente), los dedos 1, 2, y 3 tienen suficiente agilidad y su mano se encuentra con la estabilidad pertinente al nivel, sin embargo al ejecutar las notas respectivas a los dedos 4 y 5 (fa – sol), su mano se desestabiliza y el dedo 1 (pulgar) pierde su firmeza al salirse del teclado. Por lo que las piezas de las primeras dos o tres clases preferiblemente serían de posición de do mayor, con los dedos 1 al 3, generando una postura firme inicial para posteriormente involucrar todos los dedos de la mano derecha.

- Lo anterior no aplicó para todos los niños y niñas ya que algunos de 6 e incluso uno de 5 años de edad, tenía la firmeza requerida para tocar con la técnica pianística las piezas de su nivel.

2. Explorando la lectura y la escritura

- Las actividades de escritura fueron exitosas en todos los casos para los niños y niñas entre 5 y 7 años edad.

- La escritura permite tener un impacto visual en el estudiante, además de que él mismo es quien dibuja y escribe las actividades correspondientes generando placer y motivación en esta parte de la clase. También permite un mayor desarrollo motor fino para los estudiantes entre 5 y 6 años que apenas aprenden a escribir; mejora su desarrollo cognitivo y la memoria, al aprender los símbolos musicales (pentagrama, claves de sol y fa, figuras rítmicas, entre otros) y los número de sus dedos de ambas manos, algo indispensable para la lectura de partitura.

- Al tiempo que dibujan y escriben los símbolos musicales, también aprende a leer inconscientemente sus primeras partituras, que si bien son muy sencillas, son el inicio de un proceso de lecto – escritura continuo y en incremento.
- Al desarrollar ejercicios de matemática musical, y los juegos como el laberinto musical, se incita al estudiante a analizar cada contenido y valor de su partitura, aprendiendo los valores y las subdivisiones básicas de las figuras de notación musical, y siendo conscientes de sus nombres y valores sobre la partitura. En todos los casos el resultado fue favorable.

3. Explorando la interpretación musical

- En todos los casos de niños y niñas entre 5 y 7 años de edad, las actividades didácticas de esta fase arrojaron resultados favorables, algunos más que otros teniendo en cuenta el desarrollo motriz y cognitivo respectivo a cada edad y a cada niño. Debido a que en el grupo de estudiantes algunos niños son precoces para su edad mientras que otros se encuentra al nivel correcto de desarrollo o un poco menos de lo normal.
- Las actividades como congelados, el piano mudo, el reino encantado, entre otras, surten un efecto positivo para la interpretación del estudiante en el piano. Aprendiendo a repetir mientras el docente corrige técnica, fraseo y demás. Desarrollando su oído rítmico y melódico interno al tocar una parte de la obra y la otra "escucharla en la cabeza" (actividad N. 19), y aprendiendo progresivamente la amnera correcta de estudiar en casa con una partitura de primera vista (actividad N. 17)

En efecto, todas estas actividades didácticas para la iniciación musical en el piano han sido de beneficio para introducir a los niños y niñas que comienzan en el aprendizaje de este instrumento, a un mundo en el que con motivación y diversión se aprende de manera correcta la interpretación, lectura, técnica y postura en el piano. Algunos de estos niños y niñas llegarán a ser músicos profesionales o por vocación, quizás otros no, sin embargo estas enseñanzas habrán calado en sus diferentes etapas del desarrollo psicomotriz, de tal manera, que tal vez, nunca olviden todo lo que han aprendido y aún están próximos a descubrir.

El amor, la paciencia y sobre todo, la vocación por entregar el conocimiento a seres que apenas aprenden a vivir, es lo más importante al momento de encaminarse en el mundo de la enseñanza de la música y del piano.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABCD niños. (06 de Octubre de 2012). *ABCD niños*. Obtenido de http://abcdninos.com.mx/index.php/academias/260-clases-piano.html

Barbacci, R. (1965). *Memoria de la Educación Musical* . Melos.

Barriga M., M.L. (2004). La educación musical en Bogotá 1880 - 1920. *Dialnet*.

Casas, M. V. (2001). Por qué los niños deben aprender música. *Colombia Médica, 5*(4), 197 - 204.

Chacón, P. (2008). *El juego didáctico como estrategia enseñanza y aprendizaje ¿cómo crearlo en el aula?*

Crespillo A., E. (2010). *El juego como actividad de enseñanza - aprendizaje.*

Cutietta R, Hamann D & Miller L. (1995). *The extra-musical advantages of a musical education. Elkhart. IN. United Musical Instruments.*

García, A. & Llull, J. (2009). El juego infantil y su metodología. *Pulso*(32), 315-317.

Gardner, H. (1995). *Estructuras de la mente. La Teoría de las Inteligencias Múltiples* . Barcelona: Paidós Ibérica.

Gil L., M. D. (2006). *Desarrollo físico y motor. En Córdoba Ana Isabel, Descals Adela & Gil Llario María, Psicología del desarrollo en la edad escolar. España: Pirámide.*

Juego, juguetes y desarrollo infantil. (s.f.).

Lefrancois, G. R. (2000). *Acerca de los niños: una introducción al desarrollo del niño.* México: Fondo de Cultura Económica.

National Geographic. (s.f). Cómo funciona el cerebro de los pianistas. Recuperado el 2016, de http://www.tecnopiano.com/blog/tocar-piano-mejora-cerebro/

Rojas, D. (2010). *La lúdica en la escuela.* Obtenido de http://ludicaenlaescuela.blogspot.com/2010/10/la-ludica-definicion.html

Santrock, J. W. (2007). *Desarrollo Infantil.* México: McGraw-Hill Interamericana.

Schlaug, G. (2015). Musicians and music making as a model for the study of brain plasticity. *Music, Neurology, and Neuroscience: Evolution, the Musical Brain, Medical Conditions, and Therapies, 217 Progress in Brain Research,* 37 - 55.

Sofía, D. & Tobar, D. (2011). *Guía para abordar el aprendizaje de los fundamentos de la gramática musical a partir de herramientas lúdicas para iniciación y primer nivel.*

Toro Z., A. (2015). *Nuevas piezas colombianas para la iniciación al piano.*

Vinasco, A. & Parra, O.A. (2008). *Método de iniciación al piano para niños invidentes.*

Wikimedia Foundation. (2016). *Wikipedia.*

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

Castro Sierra, E. (2003). Actividad cerebral en la percepción y la retención en la memoria de la altura tonal del lenguaje y la música. *Cuad Interamericanos Invest Educ Mus*, *5*(6), 33-39.

Escuela de Tecnología Pianística de Buenos Aires, Tocar el piano mejora el cerebro y la actividad cerebral. Recuperado de: http://www.tecnopiano.com/blog/tocar-piano-mejora-cerebro/

Estarriaga, L. I. L., & de Landa, C. N. 1-El desarrollo de la memoria musical. *REVISTA ARISTA DIGITAL*.

Gardner H. Estructuras de la mente. TIM. Barcelona: Paidós Ibérica, 1995. Pp. 137 – 161.

Juego, juguetes y desarrollo infantil. Recuperado de www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9ht7Dhr7QAhUGeSYKHV5MAocQFghTMAk&url=http%3A%2F%2Fconcepto.de%2Fjuego%2F&usg=AFQjCNHUlarxU1psFmsC499InqfppKrIKQ&sig2=qcVEoQoriiut4k_V-NYioA

Justel, N., & Rubinstein, W. (2013). La exposición a la música favorece la consolidación de los recuerdos. *Boletín de psicología*, (109), 73-84.

Justel, N., Cetratelli, C., Pampin, C. L., Pérez Salerno, M. S., & Sosa, M. ESTUDIO PRELIMINAR ACERCA DEL EFECTO DE LA MÚSICA SOBRE LA MEMORIA VERBAL.

Justel, N., Diaz Abrahan, V., Gatto, F., Scattolón, M., Castro, C. L., Giménez, S. D., & Rubinstein, W. EFECTO DE LA EXPOSICIÓN A MÚSICA RELAJANTE Y ACTIVANTE SOBRE LA MEMORIA.

Martínez, M. (2006). La investigación cualitativa: síntesis conceptual. Revista de investigación en Psicología, 9(1), 123-146.

Ministerio de Educación Nacional. Serie lineamientos curriculares, Educación artística. Recuperado de http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-339975_recurso_4.pdf

Ministerio de Educación Nacional. Serie lineamientos curriculares. Recuperado de: http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-339975_recurso_11.pdf

Morgado B., I. (2005). Psicobiología del aprendizaje y la memoria. En CIC: cuadernos de información y comunicación. 2005. p. 221-233.

Rauscher, F. H. (2003). ¿Puede afectar la instrucción en música el desarrollo cognitivo de los niños? *ERIC Clearinghouse on Elementary and Early Childhood Education*, 2005-2.

Rusinek, G. (2003). El aprendizaje musical como desarrollo de procesos cognitivos.

Sierra, E. C. Actividad cerebral en la percepción y la retención en la memoria de la altura tonal del lenguaje y la música. *Cuadernos Interamericanos de Investigación en Educación Musical*, *3*(006).

Soler, M. C., & Payri, B. (2010). Tipos de memoria, aptitudes y estrategias en el proceso de memorización de estudiantes de piano. *Revista electrónica de LEEME*, (26), 3.